Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИБОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«Музыкальное решение в спектакле»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА - 2023

Введение

«… своё музыкальное воспитание
я считаю основой своей режиссёрской
работы»
Вс. Мейерхольд

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальное решение в спектакле» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Данная программа являет собой попытку создания целостной методики в рассмотрении актуальной проблемы взаимодействия Театра и Музыки, а так - же в изучении накопленного выдающимися режиссёрами опыта, могущего стать практическим руководством для будущих профессиональных режиссёров.

Музыка, с её многовековой историей, многообразием стилей и жанров, великими композиторскими творениями, богатством народного музыкального творчества оказывает огромное воздействие на образный мир Театра и, являясь искусством абстрактным, предлагает необычайно широкие выразительные возможности для художественно-смыслового языка режиссёра.

Курс «Музыкальное решение в спектакле» рассчитан на 144 академических часа (4 зачетные единицы).

Форма промежуточной аттестации зачет во 2-м семестре, зачет с оценкой в 3-м семестре для студентов очной формы обучения.

Дисциплина «Музыкальное решение в спектакле» – совершенно необходимая часть в системе образования будущих режиссёров в их профессиональном мастерстве. Следует отметить, что содержательная часть курса (с учётом отведённого времени) имеет в значительной степени обзорный характер и потребует от студентов вдумчивой самостоятельной работы со специальной литературой. Вместе с тем студентам предлагается целый ряд практических советов, которые помогут и направят их в сложной работе с музыкой в спектакле.

Предлагаемая программа – только часть целостной программы, посвящённой работе режиссёра драматического театра с музыкой спектакля. В завершённом виде, на наш взгляд, она должна содержать следующие разделы:

1. Основы музыкально-теоретических знаний, особенности взаимодействия формы и содержания;

2. Музыкальное оформление драматического спектакля;

3. Специфические особенности работы режиссёра с произведениями, созданными для музыкального театра.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- подготовка молодых режиссёров к сложной, требующей специальных знаний, творческой работе по музыкальному оформлению спектакля;
- изучение закономерностей взаимодействия Музыки и Театра;
- воспитание музыкальной культуры будущих актёров;
- формирование профессиональных музыкальных навыков, отвечающих высоким требованиям современной театральной практики.

Задачи:

- знание художественно-выразительных средств музыки в неразрывной связи с театральной драматургией;
- повышение музыкальной культуры и эрудиции будущих режиссёров;
- развитие музыкального слуха, ассоциативного мышления;
- воспитание профессиональных умений через «слышание – видеть» и «видимое – слышать»;
- приобретение необходимых музыкально-теоретические знаний;
- изучение специфики работы в различных музыкально-театральных стилях и жанрах;
- выявление музыкально-драматургических закономерностей в процессе музыкального оформления спектакля;
- умение работать с композитором, музыкальным руководителем, актёрами, музыкантами театра, звукорежиссёрами.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальное решение в спектакле» является дисциплиной по выбору основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Режиссура театра профиль «Режиссура», очная форма обучения.

Курс неразрывно связан с дисциплинами: "Актерское мастерство", "Теория и история искусства". Несмотря на незначительное количество часов, отведённое в учебном плане, роль курса чрезвычайно важна в обучении будущих режиссёров. Сегодня невозможно заниматься профессиональным театром без специальных знаний в области музыкального искусства, развитого музыкального слуха без глубокой и разносторонней эрудиции.

Эффективность обучения в значительной степени будет зависеть от надлежащей самостоятельной работы студентов: чтения необходимой специальной

литературы, выполнения учебных этюдов и практической профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Практическая дисциплина «Музыкальное решение в спектакле» направлена на применение и взаимодействие полученных знаний и умений по разным дисциплинам сценической и исполнительской практики.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музыкальное решение в спектакле»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или	***Знает:*** - основные принципы создания сценического или литературного

творческую деятельность в области культуры и искусства	литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности ***Умеет:*** - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты ***Владеет:*** - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Данный курс объединяет теорию и практику освоения профессиональных навыков, в работе над музыкальным спектаклем соединяются усилия педагога – музыканта, режиссёра, хореографа.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Виды учебной работы		**Всего часов**		
		2 семестр	**3 семестр**	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет	Зачет с оценкой	
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для заочной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Введение в предмет** «Музыкальное решение в спектакле»	6	-	8	14
2	Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их предназначение в драматургии спектакля	2	5	8	15
3.	Тема 2. Пути музыкального решения в спектакле	2	5	8	15
4.	Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном решении спектакля	2	5	8	15
5.	Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке спектакля	2	5	8	15
6.	Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле	2	4	8	14
7.	Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля	2	4	8	14
8.	Тема 7. Специфика работы с произведениями, созданными для музыкального театра	2	4	8	14
9.	Тема 8. Проблематика музыкальной работы в современном драматическом театре	2	4	8	14
10.	Тема 9. Опыт музыкального решения в спектаклях на примере Государственного драматического театра имени Евгения Вахтангова	2	4	8	14
					Зачет с оценкой
	Итого	**24**	**40**	**80**	**144**

5.2. Содержание тем дисциплины

Курс рассчитан на два семестра. На аудиторных занятиях, где теоретические знания и практические навыки взаимодополняют друг друга. Важным в содержании

дисциплины является изучение, осмысление основополагающих законов музыкального языка, в неразрывной связи с образно-художественными и смысловыми задачами театра.

Введение

Назначение музыки в художественной партитуре спектакля. Взаимодействие и связь музыки со всеми элементами художественно-постановочного замысла режиссёра. Роль музыки в свете истории развития драматического театра. Выдающиеся режиссёры о роли музыки в драматическом спектакле.

Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их роль в создании спектакля

Темп, метр, ритм. Пауза. Интервалы, консонанс, диссонанс, музыкальный лад. Мелодика. Интонация. Динамика. Штрихи. Фактура. Строение музыкальных произведений (форма). Музыкальная терминология.

Тема 2. Пути музыкального решения в спектакле

Пути музыкального оформления спектакля: от автора пьесы, от режиссёра, то есть от театра. Зависимость музыкального языка спектакля от жанровой направленности и театральной конкретики: наличие оркестра, соотнесённость масштабов звучания с сценическим пространством, а также состояние звуковой и акустической аппаратуры.

Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном решении спектакля

Понятия: стиль, жанр. Анализ характерных жанрово – стилистических особенностей разных эпох. Выбор и отбор музыкального материала.

Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке спектакля

- Музыкальная интонация, тематизм.
- Связь музыкальной и речевой интонации.
- Богатство интонационного языка в спектакле – как проявление музыкальности спектакля.
- Сведения о строении музыкальных арий.

Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле

Взаимосвязь развития музыкальной формы и драматургического движения. Музыка и темпоритмы спектакля. Интонационная разработка тематического

материала. Музыка и динамика спектакля. Музыка, как часть полифонии спектакля. «Инструментовка» пьесы.

Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля

Художественно-выразительное соответствие музыки замыслу режиссёра и согласование её («сращивание») с текстом пьесы. О роли паузы в тексте и музыке. Соотнесенность развития драматической формы и музыкальной. О роли контрапункта в темпо-ритмическом и интонационном движении спектакля.

Тема 7. Специфика работы с произведениями, созданными для музыкального театра

Водевиль, оперетта, мюзикл и т.д. История, сравнительный анализ особенностей жанров музыкального театра. Изучение творческого опыта лучших театров, режиссеров, композиторов в художественно – постановочной практике.

Тема 8. Проблематика музыкальной работы в современном драматическом театре

- Усиление роли музыки в художественной и творческой жизни современного театра.
- Обращение драматического театра к произведениям музыкального театра.
- О проблеме музыкальной подготовки актеров и повышении уровня профессиональной компетенции режиссеров.
- Оснащенность музыкальной части театра : наличие оркестра, концертмейстеров, репетиторов по вокалу и т.д.

Тема 9. Опыт музыкального решения в спектаклях на примере Государственного драматического театра имени Евгения Вахтангова

Особенности работы с композитором, музыкальным руководителем. Работа с актёрами и музыкантами. Работа со звукорежиссёрами. Музыка в спектаклях П. Фоменко, Р. Туминаса, Р. Стуруа, Е. Марчелли и других режиссеров.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. ***Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.***

Главное требование – соответствие изучаемого материала задачам развития современной театральной практики и музыкально-педагогической науки.

В содержании курса в лаконичной и доступной форме должны быть отражены сведения по музыкальной теории, музыкально-театральным стилям и жанрам, достижения театральной педагогики и профессиональной практики, и особое место отведено изучению опыта работы с музыкой в спектаклях выдающихся мастеров

театра – К.С. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Евг. Вахтангова, Г. Товстаногова, А. Эфроса, Р. Стуруа, Г. П. Брука и других.

Количество отведённых на курс часов не должно отражаться на глубине изучаемого материала, но должно повлиять на степень концентрации его, также усиление роли самостоятельной работы студентов в освоении предлагаемых знаний.

6.2. Перечень задания для самостоятельной работы студента

Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их роль в создании спектакля

1. Раскройте смысл каждого элемента музыкальной речи.
2. Назовите разновидности музыкальных форм. В чём отличие простой формы от сложной.
3. Что сходит в понятие музыкальная терминология.

Тема 2. Пути музыкального решения в спектакле

1. Каковы объективные факторы, влияющие на создание музыкального оформления спектакля.
2. Конкретизируйте - музыкальное оформление от автора пьесы или от режиссёра (т.е. от театра).

Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном решении спектакля

1. Раскрыть понятия стиль и жанр.
2. Как осуществляется выбор музыкального материала.

Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке спектакля

1. Переведите смысл слова интонация.
2. Раскройте связь музыкальной и речевой интонации.

Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле

1. Расскажите, есть ли связь в развитии драматической формы и музыкальной.
2. Каким образом может разрабатываться музыкально-тематический материал.
3. Что такое темпоритм спектакля?

Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля

1. Объясните смысл понятия партитура.
2. Какие приёмы использует режиссёр в соединении музыки и текста пьесы.

Тема 7. Специфика работы с произведениями, созданными для музыкального театра

1. Назовите музыкально-театральные жанры, доступные для постановки в драматическом театре.
2. Каковы сходство и отличия различных жанров музыкального театра.

Тема 8. Проблематика музыкальной работы в современном драматическом театре

1. В чём проблема музыкальной подготовки актёров и режиссёров.
2. Какие ещё факторы затрудняют возможности постановки музыкальных спектаклей.

Тема 9. Опыт музыкального оформления спектаклей на примере Государственного академического драматического театра имени Евгения Вахтангова

1. Какие спектакли театра известны вам.
2. В каких работах режиссёров театра музыка - неотъемлимая и выразительная часть?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Меерович Илья Михайлович. «Режиссёру драматического театра о средствах музыки. Методические указания по курсу: «Музыкальное оформление спектакля», 1983 г.
2. Козюренко Юрий Михайлович. «Музыкальное оформление спектакля», 1986 г.
3.Чупахина Т. И. Музыка в театре: учебное пособие. Омск.: "Омский государственный университет имени Ф. Достоевского", 2015 - 104 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4.Н. Горчаков «Режиссерские уроки Вахтангова», «Искусство», 1957 г.
5.Таршис Надежда Александровна. «Музыка спектакля», 1978 г.
6.Барутчева Э. «Музыка А. И. Хачатуряна в драматическом театре», 1966 г.
7.Глумов А. Н. «Музыка в драматическом театре», 1955 г.
8.Израилевский Борис Львович. «Музыка в спектаклях МХТ. Записки дирижёра», 1965 г.
9.Лензон Виктор Михайлович «Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссёра», 1998 г.
10.Грум-Гржимайло Тамара Николаевна. «Музыка и драма»
11.Марголин Лев Михайлович. «Некоторые закономерности использования музыки как выразительного средства драматического театра», 1974 г.
12.«Музыка в драматическом театре. Сборник статей», Журнал «Музыка», 1976 г.
13.«Музыка в спектакле. Программа для режиссёрских факультетов театральных ВУЗов», 1976 г.
14.Алексеев А. Д. и др. «Театр и музыка. Документы и материалы», 1963 г.
15.Хангельдиева Ирина Георгиевна. «Музыка в синтетических видах искусства», 1987 г.
16.А. В. Луначарский. «О музыке и музыкальном театре», 1981 г.
17.М. Михайлов. «Этюды о стиле в музыке», 1990 г.
18.Э. Кампус «О мюзикле», 1983 г.
19.В. Вахромеев. «Элементарная теория музыки», 1983 г.
20.В. Цуккерман. «Анализ музыкальных произведений. Простые формы», 1980 г.
21.«Музыкальная форма». Ю. Тюлин, Т. Бершадская, А. Шнитке., 1974 г.
22.Б.Е. Захава «Вахтангов и его студия», М., 2010
23.О.Л. Кудряшов «Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку», М., 2013 г.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru

3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http://www.book.ru.
11. http://iprbookshop.ru/
12. http://www.biblioclub.ru/

8.3 Информационные технологии, используемые в обучении

1. Справочно-информационные сайты
2. Интернет-версии музыкальных спектаклей

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

Создан фонд видео материалов музыкальных дипломных спектаклей прошлых лет. В библиотеке института и на кафедре музыкальной выразительности существует фонд записей русской и зарубежной музыки. Создан музыкальный кабинет и хранилище различных музыкальных инструментов для ознакомления и возможного овладения студентами. На кафедре есть звукорежиссерский мини – пульт и микрофон для подготовки к работе со звуком в театре и студии.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....…2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……..3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……...…..3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……4
5. Содержание дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……6
5.2. Содержание тем дисциплины.....7
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....8
6.2. Перечень задания для самостоятельной работы студента.....9
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....11
8.2. Интернет-ресурсы…….....….....12
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....12
9. Описание материально-технической базы.....12

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«РЕЖИССЕРСКИЙ ПРАКТИКУМ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……..... 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 7
5. Содержание учебной дисциплины..... 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....…8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины..... 8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……..9
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....12
8.1. Перечень учебной литературы.....12
8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения Дисциплины……...12
8.3. Интернет- ресурсы……14
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении 15
9. Описание материально-технической базы.....15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссерский практикум» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 7); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Режиссерский практикум» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Трудоемкость дисциплины «Режиссерский практикум» составляет 20 зачетных единицы (720 часов).

Формы промежуточной аттестации –экзамен в первом, втором и третьем семестрах для магистров очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

1. Выстраивать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами
2. Развивать творческий потенциал актеров
3. Развитие режиссерского мышления
4.Принципы создания режиссерского решения спектакля

Задачи:

1. Закрепить на практике навыки режиссерского мастерства
2. Самостоятельно подготовить упражнения - фантазия на заданную тему
3. Поставить отрывок из драматургического произведения
4. Самостоятельно организовать «домашнюю» режиссерскую практику

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Режиссерский практикум» входит в обязательную часть ОПОП ВО по направлению подготовки «Театральное искусство».

Дисциплина «Режиссерский практикум» изучается режиссерами параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Работа режиссера над решением сценического пространства», «Сценография» «Музыка в театре», «Основы композиции», а так-же «Работа режиссера с балетмейстером», «Актерско – режиссерский тренинг»

Неотъемлемой частью освоения программы теории «Режиссерский практикум» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «Философия и История культуры», «Теория и История искусства», «Психология и педагогика высшей театральной школы», и ряд других.

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно связанных с дисциплиной «Режиссерский практикум», существенно повышает качество подготовки будущих режиссеров и актеров.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Режиссерский практикум» направлено на формирование следующих универсальных (УК), общепрофессиональной (ОПК) и профессиональной компетенций (табл.1):

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;

		- выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Режиссерский практикум» составляет 20 зачетных единиц (720 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в первом, втором и третьем семестрах для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**94**	**94**	**94**	**282**
Лекции		2	2	2	6
Практические занятия, в т.ч. зачет		92	92	92	276
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	Экзамен	Экзамен	**108**
2. Самостоятельная работа, час.		**122**	**122**	**86**	**330**
Трудоемкость	**час.**	**252**	**252**	**216**	**720**
	ЗЕТ	**7**	**7**	**6**	**20**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	**Тема 1. Фантазия на тему заданной пьесы**	2	60	82		**144**
2	**Тема 2. Музыкальная фантазия**	2	60	82		**144**
3.	**Тема 3. Упражнение вокруг предмета**	1	78	83		**162**
4	**Тема 4. Постановка одноактной пьесы**	1	78	83		**162**
	Итого	**6**	**276**	**330**	**108**	**720**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема.1

Фантазия на тему заданной пьесы

Самостоятельно подготовить упражнения – фантазия на тему «Ревизор». Познакомившись с пьесой «Ревизор», подключив режиссерское мышление, придумать сюжет своего отрывка.

Тема 2.

Музыкальная фантазия

На заданную музыкальную композицию придумать сюжет и поставить небольшой пятиминутный отрывок.

Тема 3.

Упражнение вокруг предмета

Выбирается литературный материал. Постановка отрывка, в котором эмоциональный центр – предмет, предмет меняет функцию. Работа с мизансценой.

Тема 4.

Постановка одноактной пьесы

Свободный выбор драматургического произведения. Разбор пьесы, распределение ролей, постановка.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.2. Задания для самостоятельной работы

Педагог предлагает режиссерам (магистрам) самостоятельно прорабатывать упражнения – фантазии на заданную тему, музыкальные фантазии, упражнения вокруг предмета. После проделанной самостоятельной (домашней работы) учащиеся вместе с педагогом конкретизирует и дорабатывают задания. Магистры видят профессиональный подход режиссера – педагога к постановочному процессу. Для этого учащемуся необходимо:

1. Проанализировать определенный литературный материал
2. Необходимо выбрать определенный кусок из произведения и сделать инсценировку.
3. Сделать действенный анализ выбранной сцены, определить эмоциональный центр сцены – предмет, вокруг которого будут выстраиваться мизансцены
4. Распределить роли
5. В черновом варианте показать педагогу заявку.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Цель. Определить и выразить тему, идею.

Содержание. Педагог предлагает учащемуся пофантазировать на тему пьесы «Ревизор». Необходимо провести режиссерский анализ пьесы и подключив режиссерское мышление придумать сюжет отрывка и защитить своей режиссерской экспликации.

Требование. Аудитория

Вопросы к обсуждению. Как определить поворот (факт) в существовании актера в отрывке

Цель. Работать с мизансценой

Содержание. Суть этого задания состоит в том, что режиссеру необходимо, выбрав конкретный литературный материал, выстроить действенную линию существования актеров вокруг конкретного предмета, заданного автором произведения. Конечно, чем интереснее будут выражены их сценические отношения через мизансцены, тем лучше. Предмет является эмоциональным центром в постановке, убрав который, история не может быть реализована.

Требования. Аудитория, реквизит

Вопросы. В литературном материале не удалось найти предмет. Возможно ли придумать самому.

Цель. Зарождение образа в сознании режиссера

Содержание. Педагог предлагает учащимся познакомиться с композиторами классической музыки. Необходимо выбрать музыкальную композиция и придумать сюжет. На занятии магистр рассказывает о своем режиссерском решении будущего отрывка.

Требования. Аудитория

Вопросы. Всегда ли музыкальное оформление отрывка несет в себе смысловую нагрузку.

Цель. Режиссерский разбор пьесы.

Содержание. Магистр выбирает одноактную пьесу. Делает разбор пьесы, устанавливая тему, идею, заложенную автором. Создает экспликацию будущего спектакля. Защищает свою работу перед педагогическим составом.

Требования. Аудитория.

Вопросы. Всегда ли необходимо отталкиваться от событий, заложенных автором произведения или возможно в спектакле игнорировать некоторые события и заменять их конфликтными фактами.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в первом, втором и третьем семестрах для магистрантов очной формы обучения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"4.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985

8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971

2. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
3. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
4. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
5. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
6. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
7. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
8. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
9. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
10. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)
11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008
12. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
13. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
14 Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
15. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
16. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
17. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
18. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
19. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
20. Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017
21. Марков П.А. «**О** театре», в четырёх томах. М. 1974
22. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
23. Немирович – Данченко В.И. «**О** творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952
25. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
26. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русскій Міръ», 2011
27. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963

28. Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
29. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
30. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
31.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
32.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.
33. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
34. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
35. Таиров А.Я. **О** театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
36. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
37. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
38. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
39. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
40. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
41. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
42. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
43. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
44. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
45. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.3. Интернет- ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http://www.book.ru.
11. http://iprbookshop.ru/
12. http://www.biblioclub.ru/

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы

3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ТЕОРИЯ ДРАМЫ. АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»
профиль «Режиссура»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……...4
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы..…….....6
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....7
5.2. Содержание тем дисциплин.....10
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся…….12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...13
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....14
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....15
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 15
8.2. Интернет-ресурсы.....16
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 16
9. Описание материально-технической базы.....16

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» имеет прикладную искусствоведческую направленность, знакомит обучающихся с методологией построения драматургического текста в контексте истории драматургии и мирового театра через смену этетических направлений.

Параллельно преподаванию других дисциплин искусствоведческого цикла, дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» развивает способность обучающихся к всестороннему постижению природы драматургического и театрального искусства, знакомит студентов с матрицей драматургического текста и ее наполнением во времени, позволяет грамотно соотносить теорию режиссерского и актерского искусств с их истоками, свободно ориентироваться в тенденциях развития современного театра.

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» способствует правильному формированию практической деятельности на основе базовых понятий сценического искусства, помогает в самостоятельных опытах, расширяет круг познания, необходимого для комплексного освоения профессии, снабжает студентов методологическими и практическими ориентирами в работе над ролью и спектаклем.

Общая трудоемкость дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических произведений» составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой в первом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: ознакомить обучающихся с основами теории и поэтики драмы, наделить их практическим опытом в разборе драматургического материала для осуществления постановочной деятельности, развить самостоятельные навыки анализа при написании, постановке и исполнении пьес (ролей), сценариев и либретто.

Задачи — *сформировать:*

представление о всеобщем театральном процессе и его закономерностях на основе изучения основ теории драмы и с учетом культурно-исторической динамики развития мирового театра, режиссерского и исполнительского искусства;

умение анализировать драматургический текст, понимать структуру и видовые особенности, владеть практическим инструментарием действенного разбора, ориентироваться в авторском методе, соотносить художественные, методические основы анализа с контекстом современной общественно-социальной и театральной жизни.

применять практические навыки реализации метода действенного анализа в работе над постановкой спектакля, созданием художественного образа, написанием оригинального драматургического сочинения;

использовать базовые знания и понятия в профессиональной деятельности;

осуществлять саморазвитие и раскрытие творческого потенциала.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.04.03. «Театральное искусство».

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» связана с такими дисциплинами как «Театральное искусство», «Режиссерское искусство», «История культуры», «История театра», «История театрального дела», «Психология и педагогика» и др.

Дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для анализа драматургического произведения, ориентированности в театрально-постановочном процессе, работе над созданием режиссерской концепции, роли, актерского ансамбля.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических произведений» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональной компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	***Вариант 1.*** УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. ***Вариант 2.*** УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	**Знает:** - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию **Умеет**: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; **Владеет**: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства,

широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 академических часов, дисциплина изучается в I семестре

Виды учебной работы		**Всего часов**	
		1 семестр	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**	**48**
Лекции		8	8
Практические занятия		40	40
Форма промежуточной аттестации		зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		60	60
Трудоемкость	**час.**	108	108
	ЗЕТ	3	3

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	**Тема 1.** **Лекция.** **Введение.** Общие сведения об изучаемом предмете в историческом аспекте, место и значение драматургии, а также актерского мастерства и режиссерского искусства в системе образных средств сценического искусства, специфика применения знаний по основам драматургии в области режиссуры. Зарождение драмы, ее место в литературном творчестве. **Самостоятельная работа**: определить систему образных средств сценического искусства на примере любой работы из текущей учебной деятельности (текст – у драматурга, постановка, либо участие в постановке (разборе пьесы) – у режиссера, подготовка роли – у актера.	0,5	4	6		**10,5**
2.	**Тема 2.** ***Лекция.*** Драма как род литературы. Эпос. Лирика. Драма. «Поэтика» Аристотеля и вопросы изучения теории драмы от Античности до нашего времени. Мимесис и катарсис. Жанры. Действие. Характеры и типы. **Самостоятельная работа**: определить специфику драмы как рода литературы (действие) на примере текстов древнегреческих драматургов.	1	4	6		**11**
3.	**Тема 3.** ***Лекция.*** Структура драмы Главные категории драмы: действие, конфликт, перипетия (поворот), интрига. Композиция. Определение конфликта. Категории трагического и комического. **Самостоятельная работа**: разобрать категории трагического и комического, прояснить природу конфликта на примере классических пьес.	0,5	4	6		**10,5**
4	**Тема 4.** ***Лекция.***	1	4	6		**11**

	Фабула и сюжет. Интрига – событие. Соотношение действия и сюжета. Значение драматизма в театре. Фабула - основные события произведения в их временной последовательности. **Самостоятельная работа**: определить фабулу, сюжет и интригу в текстах классической драматургии.					
5	**Тема 5.** ***Лекция.*** Композиция. Внешняя структура – акт, действие, картина, сцена, явление. Ремарка. Монолог и диалог. Внутренняя структура – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. **Самостоятельная работа**: определить составляющие композиции на примерах классической драматургии.	1	4	6		**11**
6.	**Тема 6.** **Лекция.** Жанры классической драматургии. Виды трагедии и комедии в историческом аспекте. История возникновения трагедии. Характерные признаки трагедии и комедии. Формы проявления трагического и комического. Виды трагедии (романтическая, лирическая и т.п.), и комедии (сатирическая, героическая, слезная и т.п.). Трагикомедия. **Самостоятельная работа**: определение отличительных признаков классических и смешанных жанров на примерах классической драматургии.	**1**	**4**	**6**		**11**
7.	**Тема 7.** ***Лекция.*** Драма как жанр драматургии. Виды драмы в историческом аспекте (слезная, мещанская, семейно-бытовая, социально-психологическая, драматическая хроника. Мелодрама. **Самостоятельная работа**: определение отличительных признаков драмы на примерах классической драматургии.	**1**	**4**	**6**		**11**
8.	**Тема 8.** ***Лекция.*** Сложножанровая драматургия. Возникновение режиссерского театра и Новой драмы на рубеже XIX-XX вв. Драматургия Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу, А. Стриндберга, символистов. Полижанровость произведений Новой драмы. **Самостоятельная работа**: подготовка к разбору драматургических текстов А. Чехова.	**1**	**4**	**6**		**11**

9.	**Тема 9.** ***Лекция.*** **Быт и событие. Исходная коллизия. Предлагаемые обстоятельства.** Категориальные понятия для разбора действия и метода действенного анализа драматургического текста. **Самостоятельная работа**: подготовка к действенному разбору классического драматургического произведения.	**0,5**	**4**	**6**		**10,5**
10.	**Тема 10.** **Обзорная лекция.** Античная драма – Ренессансная театральная система и даматургия- Классицизм и классицистская пьеса – драматургия эпохи Просвещения – Хорошо сделанна пьеса – Новая драма – Драма XX века – современная драматургия. ***Практическое занятие.*** Разбор пьесы Э. Скриба «Стакан воды», разбор пьесы А. Чехова «Три сестры».	**0,5**	**4**	**6**		**10,5**
		Зачет с оценкой				
	Итого:	**8**	**40**	**60**	**0**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплин

Тема 1.

Вводная лекция, освещающая общую проблематику предмета. Обучающимся предлагается краткий экскурс в историю, рассматривается место и значение драматургии в театральном искусстве, ее роль в формировании системы образных средств, влияние на профессиональное развитие театра, исполнительской культуры, зрительской аудитории и пр. Показывается, как разные типы драматургии влияли на сценическое искусство, стимулируя смену театральных систем и эстетических идеалов времени.

Тема 2.

Освещается рождение драмы в эпоху Античности, характеризуются структурные и жанровые особенности драмы как самостоятельного вида литературы. Сравниваются эпос, лирика и драма на основе первой в истории литературы теоретической работы – «Поэтики» Аристотеля, понятий мимесиса, пафоса, катарсиса, определений трагедии и комедии, склада событий и перипетии, типов фабулы, свойств характера, действия – как сущностного отличия драмы от других видов литературы. Античная драматургия рассматривается в свете категории трагического (рок), нашедшего дальнейшее

толкование и развитие в английском театре эпохи Ренессанса (драматургия «университетских умов» и У. Шекспира), немецкой классической философии конца 18 – 19 вв., Новой драме рубежа 19-20 вв. и экзистенциальной драматургии.

Тема 3.

Структурные и категориальные понятия построения драмы (такие, как конфликт, действие, поворот и интрига, композиционное членение и пр.) рассматриваются на примерах драматургических текстов и теоретических суждений через смену театральных систем – от Античности к театру Корнеля и Мольера – классицисткой драматургии, хорошо сделанной пьесе и Новой драме ибсеновско-чеховского типа. Дается ретроспектива и теоретическое обоснование бытования категорий трагического и комического в драматургии разных эпох и различных авторских стилей.

Тема 4.

Фабула и сюжет, событие и интрига, соотношение действия и сюжета, театральный драматизм рассматриваются как основные теоретические понятия сценического искусства на примере классических текстов, составляющих основу библиотеки мировой драматургии.

Тема 5.

Содержание лекции составляют определения внешней и внутренней структуры драмы, составляющие ее композиционную структуру (деление на акты, картины и явления); взаимосвязанность реприз, диалогов и монологов; типы и виды ремарок; примеры экспозиций, развития действия, кульминаций, завязок и развязок. Вводятся понятия характера и его видозменений в процессе развития театрального искусства, речевых характеристик, также претерпевавших изменения в ходе движения и совершенствования драматургического письма.

Тема 6.

Обучающиеся знакомятся с категориальными определениями жанров драматургии: классических трагедии и комедии и их типами, смешанных – пара- и трагикомедии, мелодрамой, уточняются различия и взаимовлияние высоких («ученых») и «низовых» (народно-фарсовых) типов драматургии в историческом ракурсе и их роль в формировании спектакля, отражающего содержание эпох.

Тема 7.

В монографической лекции о драме как жанре драматургии и театра рассматривается содержание театрального искусства в его осевых позициях, взаимовлияние творчества драматурга и актера, зависимость многих видов драматургии от общественно-социальной направленности, эстетических течений и зрительского спроса. Дифференцируются виды драмы, определяются их отличительные признаки. Эпохи театрального классицизма и гражданского

Просвещения. Романтическая драма (предисловие к драме В. Гюго «Кромвель» - развернутое эссе о развитии драматургии и театра), основные положения «Гамбургской драматургии» Г.Э. Лессинга, теоретические трудв Г.Ф. Гегеля, Ф. Ницше, Дж. Б. Шоу («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 8.

В лекции рассматривается смена театральных систем (от итальянской театральной системы – к системе Новой драмы, от актерского типа театра – к режиссерскому) в свете появления типа драматургии XX века. Системообразующая новый тип театра сложносочиненная драматургия представлена пьесами Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, Э. Верхарна, Ф. Г. Лорки, А. Чехова, А. Стриндберга, Б. Шоу, сочинениями символистов.

Тема 9.

В лекции показано видоизменение категориальных понятий драмы и ее построения в свете возникновения театра режиссерского типа и открытого им метода действенного анализа. Дается понятие действенного анализа, инструментарий которого рассматривается на сравнении хорошо сделанной пьесы и новой драмы и на примерах текстов Г. Ибсена, А. Чехова, Б. Шоу и других драматургов.

Тема 10.

В основе семинара – исторический обзор развития драмы как рода литературы и текста, специально сочиненного для сценического воплощения. Закрепляются знания в теоретической области: понятия действия, конфликта, событийного ряда, структурной организации, действенного анализа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Курс построен на сочетании лекций, самостоятельной работы обучающихся и семинарских занятий в формате лекций-диалогов. Лекции предполагают ведение конспектов, фиксирующих основные положения, выводы, формулировки, обобщения; составление глоссария и таблицы терминов.

Обозначаются вопросы, термины, понятия, комментарии к которым можно найти в рекомендуемой литературе. Особое внимание уделяется ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

• обсуждение теоретических вопросов;
• проверку самостоятельной работы;
• изучение нового материала;
• рефлексию;
• решение задач;
• моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
• найти и/или подготовить наглядный материал;
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задания имеют целью формирование навыков действенного анализа и разбора драматургического текста в соответствии с компетенцией *УК-1*.

Студенты проводят самостоятельную работу над изучением и по разбору текстов пьес (по заданию), излагают усвоенный материал в форме небольшого доклада, предполагающего обсуждение и дискуссию среди всех обучающихся.

Задача самостоятельной работы – развить умения анализировать драматургические тексты отечественных и зарубежных авторов, понимать сложность и глубину как классического материала, так и современного, актуального для сегодняшней сцены наравне с пьесами «золотого фонда».

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Вопросы для обсуждения:

1. Жанр и стиль пьесы;
2. Конфликт, внешняя и внутренняя структура текста, событийный ряд.
3. Фабула, сюжет. Интрига, склад событий.
4. Типы характеров персонажей.
5. Анализ действия.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте жанр и стиль пьесы, определите ее тему.

2. Определите конфликт и конфликтные группы, обозначьте противоречие между ними. Классифицируйте тип действия.

3. Дайте характеристику персонажам, главным героям.

4. Наметьте развития роли, обозначьте исходное событие, определите цепь событий и сверхзадачу в контексте действенного ряда.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине проводится в форме беседы, включающей вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли : Учеб. пособие для театр. и культ.-просвет. учеб. заведений / М. Кнебель. - 3-е изд. - М. : Искусство, 1982.
Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.. 1967.
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1971.
Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Аристотель. Поэтика. - Любое издание.
Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
Буало Н. Поэтика. – Любое издание.
Гегель Г.Ф.В. Эстетика. (Курс лекций). – Любое издание
Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии. – Любое издание.
Гюго В. Предисловие к драме «Оливер Кромвель». – Любое издание.
Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976.
Лопе де Вега. Новое руководство к написанию комедий. – Любое издание
Мольер. Версальский экспромт. – Любое издание
Пушкин А.С. О народной драме и драме «Марфа Посадница». – Любое издание.
Ницше. Ф. Рождение трагедии из духа музыки. - Любое издание.
Фролов В. Судьбы жанров драматургии. М., 1976.
Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978.
Холодов Е. Композиция драмы. - М., 1957.

Энциклопедии, словари, справочники

Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987. – Режим доступа к энциклопедии: **http://nature.web.ru/litera**

8.2. Интернет-ресурсы

1. **Драма и театр: Сб. науч. тр**. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. III. – 219 с. – Режим доступа к пособию: **http://poetics.nm.ru**
2. **Драма и театр: Сб. науч. тр**. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. IV. –304 с. – Режим доступа к пособию**: http://poetics.nm.ru**

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«СЕМИНАР ПО ИНСЦЕНИРОВКЕ ПРОЗЫ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……...3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……...4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..…….....6
5. Содержание учебной дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...8
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....14
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 14
8.2. Интернет-ресурсы.....14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 15
9. Описание материально-технической базы.....15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Семинар по инсценировке прозы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Семинар над инсценировкой прозы» имеет практическую направленность и ориентирована на развитие профессиональных навыков у студентов, обучающихся искусству драматургии. Дисциплина позволяет развить у обучающихся навыки инсценирования прозаического (поэтического) произведения и выработать комплекс умений, позволяющих создать базовую основу для постановки спектакля (инсценировка, пьеса по мотивам, сценарий, либретто).

Общая трудоемкость дисциплины «Семинар по инсценировке прозы» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: ознакомить обучающихся с историей и инсценирования прозы, развить и укрепить навыки самостоятельной работы по переводу прозаического произведения на язык сцены, сформировать у студентов знания и умения в области создания прозаического, поэтического, документального спектакля.

Задачи — *сформировать:*

понимание

правил и закономерностей создания инсценировки, пьесы по мотивам, сценария, либретто, литературной основы на базе прозаических, поэтических и документальных произведений;

умение

драматургической работы над исходным (прозаическим, поэтическим, документальным) материалом с целью создания литературной основы для постановки спектакля;

использовать полученные знания и умения в практической работе драматурга в сотрудничестве с театральными и кино- компаниями;

практические навыки

реализации полученных знаний и навыков в творческой деятельности;

саморазвития и реализации собственного творческого потенциала.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Семинар по инсценировке прозы» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.04.03. «Театральное искусство». Дисциплина «Семинар по инсценировке прозы» связана с такими дисциплинами как «Работа над созданием пьесы», «История театра», «История культуры», «Психология и педагогика», «История театрального дела» и др.

Изучение дисциплины необходимо для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для приоритетного развития сферы культуры и театрального дела, сохранения и развития театрального наследия и ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций, поддержки целостности единого культурного пространства как базы национальной идентичности, согласия и преемственности поколений.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Семинар по инсценировке прозы» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	**Знает**: -историю и культуру, обычаи, этикет, социальные стереотипы других стран; - национально-культурные особенности искусства различных стран; - причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; **Умеет:** - оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - проводить сравнительный анализ различных

		философских учений; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; **Владеет**: -навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в 3-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего	
		3 семестр	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**36**	**36**
Лекции		8	**18**
Практические занятия		28	**28**
Форма промежуточной аттестации		зачет	-
2. Самостоятельная работа		**36**	**36**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**
	ЗЕТ	**2**	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки и пьесы по мотивам прозаического произведения	1	4	6	11
2	**Тема 2.** Инсценирование и инсценизация прозаического произведения	1	4	6	11
3	**Тема 3**. Инсценирование поэтических текстов	2	5	6	12
4	**Тема 4**. Литературный театр.	2	5	6	13
5	**Тема 5**. Поэтический театр.	1	5	6	12
6	**Тема 6.** Документальная драма	1	5	6	12
	Зачет				
	Итого	**8**	**28**	**36**	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

1. **ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ДРАМАТУРГ – АВТОР ИНСЦЕНИРОВКИ.**

История инсценирования в отечественном и зарубежном драматическом театре. Инсценировки, созданные на основе прозаических произведений. Пьесы, написанные на основе литературных произведений. Пьесы, написанные по мотивам прозаических произведений.
Инсценировки Вл. И. Немирович-Данченко, М.А. Булгакова, Б. Брехта, В.С. Розова, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимова и др.

2. ИНСЦЕНИРОВАНИЕ И ИНСЦЕНИЗАЦИЯ ПРОЗАИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Инсценирование прозы. Литературный анализ прозаического произведения – основа создания инсценировки. Литературный жанр первоисточника. Жанр драматургии. Драматургическое решение и композиционная организация материла первоисточника. Виды и приемы инсценировки (отбор материала, форма повествование и драматургическая организация действия, жанр и стиль). Инсценирование нескольких произведений одного автора – создание оригинальной пьесы.
Методы инсценирования различных прозаических форм (роман, повесть, рассказ).
Инсценизация как перевод недраматургического произведения в форму театрального действия. Актуализация. Создание пьесы по мотивам одного или нескольких произведений автора через переработку литературного первоисточника. Авторский текст первоосновы и оригинальный текст драматурга. Работа по заданному режиссерскому плану – формирование оригинальной сценической драматургии.

3. ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ПОЭЗИИ.

Формирование драматургического текста или драматургического сценария на основе поэтических текстов. Инсценирование поэмы. Создание театральной композиции и пьесы на базе поэтических произведений одного или нескольких авторов. Нахождение драматургической формы для перевода поэтических текстов на язык театра.

4. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР.

Эстетические особенности и приемы Литературного театра. Жанры, стили и формы. Персонажи и действующие лица. Методы работы драматурга над созданием текстовой основы для спектакля литературного театра. Специфика работы с режиссером над созданием сценического текста в литературном театре.

5. ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.

Эстетические особенности и приемы Поэтического театра. Жанры, стили и формы. Персонажи и действующие лица. Методы работы драматурга над созданием текстовой основы для спектакля Поэтического театра. Специфика работы с режиссером над созданием сценического текста в Поэтическом театре.

6. **ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА.**

Эстетические особенности и приемы докудрамы. Формирование драматургического сценария на основе документов (интервью, периодика, исторический архив). Типы композиционного оформления документальрной драматургии. Специфика работы драматурга над документами как источником драматургическом текста. Создание оригинальной пьесы на основе документальных материалов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования – составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий направлена на приобретение практических навыков написания драматургических текстов на основе прозаических произведений. Практические занятия проходят по семинарскому типу и предполагают выбор темы работы – как по заданию, так и индивидуально, поэтапное и итоговое обсуждение выполняемой работы, а также обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», способствуют стимулированию познавательной, творческой и практической активности в процессе освоения профессии.

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;

• решение задач и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным заданиям, подготовку и написание драматургических текстов;
- поэтапное выполнение заданий;
- презентацию практического материала;
- развитие необходимых аналитических и творческих умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – освоение литературного первоисточника;

второй этап – осмысление полученной информации, разработка плана будущей работы, синопсиса и аннотации;

третий этап – написание работы и ее аудиторное обсуждение – дискуссия;

четвертый этап – исправление ошибок, итоговая работа над текстом и его аудиторная презентация.

При подготовке презентации итогового текста обучающемуся необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти и/или подготовить наглядный материал;

• продумать и составить комментарии к презентации.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам:

1. Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки; 2. Инсценирование и инсценизация прозаического произведения; 3. Инсценирование поэзии; 4. Литературный театр; 5. Поэтический театр; 6. Документальная драма – предполагают целью формирование навыков изучения и освоения прозаического материала – литературного источника в соответствии с компетенцией УК-2, УК-6, ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 – по получению первичных профессиональных умений и навыков и освоения материала через творческую учебную практику.

Содержание: студент должен освоить исторический материал, теорию драмы и основы драматургии – с тем, чтобы приступить к самостоятельной работе по написанию драматургического текста на основе литературного первоисточника (инсценировки, пьесы по мотивам, литературной композиции, сценария), представить поэтапно части работы на аудиторное обсуждение, в процессе

которого обогащаются и наращиваются компетенции по изучению дисциплины.
Требования: задание выполняется в устной и письменной форме (последняя предполагает набор текста в программе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал)

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, найден драматургический прием, реализована самобытная художественная форма, присутствует оригинальность изложения, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки творческого освоения исходного материала, оригинальность и самостоятельность мышления. Есть незначительные замечания по характеру изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки овладения драматургическим методом, однако изложение не вполне закончено композиционно, характеры персонажи требуют доработки;
4-5 – средняя работа, демонстрирующая полученные навыки, которые реализованы механически, без эвристического мышления и оригинальной художественной формы;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении, механистическое перенесение материала литературного источника в формат драматургического текста;
1 – отсутствие каких-либо знаний и методологических умений, оригинальности творческого мышления, самостоятельного поиска в решении задачи и пр.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям (очная форма обучения)

Практическое занятие по теме 1.
Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки.

Вопросы для обсуждения:
1. Отличие драматургии от литературы.
2. Пьеса и инсценировка.
3. Специфика работы драматурга. Действие – основа драматургического письма
4. История инсценирования прозаического текста в отечественном и мировом театре

5. Разнообразие инсценировок: форма, жанр, стиль, эпоха и т.п.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте роль драматурга и его отличие от писателя, литератора, автора прозаического и поэтического произведения.

2. Предложите методы формирования базовых навыков понимания драматургического письма и искусства инсценированияв процессе образования.

3. Охарактеризуйте основные задачи драматурга при инсценировании прозы и поэзии.

4. Охарактеризуйте основные понятия по теории драмы.

2. ***Практическое занятие по теме 2.***
Инсценирование и инсценизация прозаического произведения

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика инсценировки и инсценизации. Сходства и различия.
2. Отбор материала, выбор темы, композиция, тип драматургической организации.
3. Герои и персонажи.
4. Структура (монологическая, диалогическая, ансамблевая).
5. Речевая ткань.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте типы инсценировок.

2. Охарактеризуйте форматы инсценизации.

3. Охарактеризуйте направления создания оригинальной пьесы по темам прозаического (прозаических) произведений.

3. ***Практическое занятие по теме 3.***
Инсценирование поэзии

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика инсценировки поэтического текста.
2. Пьеса по поэтическим источникам.
3. Литературная композиция на основе поэзии.
4. Структура, форма, композиция инсценировки на основе поэтических источников.
5. Оригинальная пьеса на основе поэтических источников.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте особенности инсценировки поэзии.

2. Приведите примеры спектаклей (моноспектаклей и спектаклей классического формата), созданных на основе поэтических произведений.

3. Приведите примеры интегрирования поэтических текстов в оригинальный драматургический текст, определите их роль и значение.

4. Охарактеризуйте методы и принципы работы инсценировщика и драматурга с поэтическим текстом.

4. Практическое занятие по теме 4. Литературный театр

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте своеобразие Литературного театра.
2. Определите возможные формы Литературного театра.
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим произведениям и инсценировок, созданных для Литературного театра.
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками для Литературного театра, укажите на отличия этой работы от работы над инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических и поэтических произведений.
5. Приведите примеры классических спектаклей Литературного театра.

Практические задания:

1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для Литературного театра из ряда русской классической литературы 18-20 вв.
2. Напишите экспликацию инсценировки для Литературного театра по следующим источникам: «Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова; «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос» и «Шинель» Н.В. Гоголя, «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина; «Судьба человека» М.А. Шолохова, «Пряслины» Ф.А. Абрамова и др.
3. Подготовьте синопсис инсценировки одного из рассказов О.Уайльда по выбору. Предложите и обоснуйте выбор рассказов для инсценировки других зарубежных писателей-классиков.

5. Практическое занятие по теме 5. Поэтический театр

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте своеобразие Поэтического театра.
2. Определите возможные формы Поэтического театра.
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим произведениям и инсценировок, созданных для Поэтического театра.
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками для Поэтического театра, укажите на отличия этой работы от работы над инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических и поэтических произведений.
5. Приведите примеры классических спектаклей Поэтического театра.

Практические задания:

1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для Поэтического театра из ряда русской классической литературы 18-20 вв.
2. Напишите экспликацию инсценировки для Поэтического театра по стихам В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова; Н.А. Некрасова,

И.С. Тургенева, С.А. Есенина; В.В. Маяковского, В. Хлебникова, поэтов-шестидесятников и др.

3. Подготовьте синопсис инсценировки поэзии Дж. Г. Байрона, У. Блейка, Т.С. Элиота, У.Б. Йетса – по выбору. Предложите и обоснуйте выбор стихов для инсценировки других зарубежных писателей-классиков.

6. *Практическое занятие по теме 6.* Документальная драма

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте исторический очерк развитии документальной драмы в 20 и 21 вв. Покажите сходства и различия произведений.
2. Определите эстетическое своеобразие докудрамы.
3. Охарактеризуйте основные тенденция развития отечественной докудрамы.
4. Определите методы и принципы работы драматурга с документальными материалами для создания на их основе инсценировки и оригинальной пьесы.

Практические задания:

1. Проведите архивные изыскания для определения содержания инсценировки по документальным материалам.

2. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных материалов периода Великой Отечественной войны.

3. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных материалов периода Олимпиады-80 и Олимпиады-2014.

4. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.

5. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива Театрального института им. Бориса Щукина.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература

1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие. – М.: 2019
2. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С приложением военных рассказов: учебное пособие / А.М. Поламишев. – Санкт-Петербург: 2019

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1971.
2. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: 1979.
4. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: 2004
5. Владимиров С. Действие в драме. М.-Л.: 1972.
6. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических произведений. – М.: 1929.
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: 2017
8. Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976.
9. Пави П. Словарь театра. – М.: 1991.
10. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л.: 1969.
11. Скороход Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: история, теория, практика. – Санкт-Петербург: 2010.
12. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: 2004.
13. Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). – М.: 1986.
14. Хализев В.Е. Драма как явление. – М.: 1978
15. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: 2002.
16. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.. 1967.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека – http://biblioteka.teatr-obraz.ru/play
2. Домик драматургов – http://lib.ru/
3. Пьесы со всего мира – http://world-play.ru/?page=index
4. Драматургия.ру – http://dramaturgija.ru/
5. Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«СЦЕНОГРАФИЯ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г..

Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 8
5. Содержание учебной дисциплины…….. 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 10
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……... 11
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 11
6.2. Задания для самостоятельной работы……... 11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 15
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 16
8.2. Интернет-ресурсы……... 17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……. 18
9. Описание материально-технической базы…… 18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценография» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Сценография является одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля. Поэтому умение режиссера правильно работать с художником, точно и ярко формулировать ему предмет эстетической и нравственной проповеди, определять жанр и меру условности – серьезно влияет на художественный результат. Ведь известно, что 90% информации об окружающем мире человек получает через зрение.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь общее представление о методиках и эмоционально-психологической окраске деятельности художника-сценографа. Это позволит режиссеру добиться от сценографа максимальной творческой отдачи на пользу их общему детищу – спектаклю.

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для своих спектаклей, должен осознать рискованность таких попыток, ибо сценография, как и любой другой вид изобразительного искусства, требует для освоения огромного объема профессиональных знаний и ремесленных навыков.

Только в творческом содружестве режиссера с художником рождается спектакль, как единый творческий организм, в коем сценография неотделима от режиссуры.

Трудоемкость дисциплины «Сценография» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачет в 3-ем семестре, экзамен – в 4-ом семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уверенно ориентироваться в круге основных понятий теории изобразительного искусства;
- получить целостное представления о сценографии, как виде художественной деятельности;
- научиться правильно выбирать тип материальной культуры и определять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля под углом зрения режиссерского замысла;
- научиться формулировать исчерпывающееся художественно-проектное задание для сценографа;
- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем режиссуры и сценографии;
- научиться использовать театральный свет в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с пространственными и техническими свойствами конкретной сцены;

Задачи:

- ознакомиться с методиками формирования пространственного художественного образа;
- освоить методику творческого общения с художником-постановщиком, как с соавтором в создании образа спектакля;
- освоить приемы анализа сценографического эскиза, как изобразительного тропа и как проекта пространственной организации спектакля;
- освоить терминологическую систему сценографии и сценической механизации;
- ознакомиться с основными видами театральных светильников и системой пространственной организации театрального света;
- ознакомиться с основными приемами освещения элементов декорации и артистов, способами создания пространственных и эмоциональных иллюзий средствами театрального света.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценография» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Сценография» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «Теория актерского мастерства и режиссуры», «Режиссерский практикум», «Работа режиссера над решением сценического пространства», «Музыкальное решение в спектакле», «Работа режиссера с балетмейстером», «Актерско-режиссерский тренинг», «Постановочная работа режиссера».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Сценография» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода;

		- определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; - профессиональной терминологией
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	**Знает:** - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности **Умеет:** - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты **Владеет:** - навыками интерпретации современного культурного контекста; -методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных

театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. ***Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом***	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает:** - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет:** - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет:** - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Сценография» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для магистрантов очной формы обучения: зачет – в 3-ем семестре, экзамен в 4-ом семестре.

Виды учебной работы		**3 семестр**	**4 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия (семинары)		20	20	40
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	Экзамен 36	Экзамен 36
2. Самостоятельная работа		**40**	**4**	**44**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СРС**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
Раздел I. Введение в профессию					
1.	Тема 1. Сценография, как вид деятельности	2	2	2	**6**
2.	Тема 2. Роль сценографии в формировании эстетической парадигмы спектакля.	2	2	2	**6**
3	Тема 3. Художник-постановщик – соавтор режиссера в создании образа спектакля		1	2	**3**

Раздел II. Основные понятия теории изобразительного искусства					
4.	Тема 4. Свойства изобразительной поверхности	2	2	2	**6**
5.	Тема 5. Различные способы создания перспективных иллюзий в изобразительном искусстве и в сценическом пространстве.		2	4	**6**
6.	Тема 6. Фундаментальное понятие границы художественного и бытового пространства в изобразительном искусстве и в театре. Построение и разрушение «четвертой стены».		2	4	**6**
7.	Тема 7. Основные приемы анализа художественной структуры произведения изобразительного искусства.	2	2	4	**8**
Раздел III. Художественные свойства сценической коробки					
8.	Тема 8. Основные элементы конструкции сценической коробки.	2	1	2	**5**
9.	Тема 9. Пространство сцены, как сакральное «место силы», принципиально противостоящее бытовому пространству.		1	2	**3**
10.	Тема 10. «Силовые линии» пространства сцены и их влияние на создание натурального или иллюзорного художественного пространства. Особенности различных траекторий движения внутри сценического пространства с точки зрения зрительного зала.		1	4	**5**
11.	Тема 11. Мизансценирование в живописи. Средства проявления эмоций и намерений персонажа в изображении.		2	4	**6**
12.	Тема 12. Изобразительные возможности мизансцены. Силуэтная или объемная динамическая композиция.	2	1	4	**7**
13.	Тема 13. Стилистическое единство композиции пространственных объектов и мизансцены.		1	4	**5**
	Зачет				
	Итого в 3 семестре	**12**	**20**	**40**	**72**

Раздел IV. Театральный свет.					
14.	Тема 14. Световое оборудование сцены.	2	2	1	5
15.	Основные типы осветительных приборов	2	2	-	4
16.	Выбор стилистических свойств динамической световой графики в трехмерном пространстве.	2	2	1	5
17.	Проекция, как элемент создания художественного пространства. Виды проекции.	2	2	1	5
	Раздел V. Формирование проектного задания художнику-постановщику и художнику по свету.				
18.	Формулировка художественной задачи сценографии и эмоционального результата ее воздействия на зрителя. Выбор типа культуры. Определение основных свойств художественной условности пространства.	4	4	1	5
	Экзамен				**36**
	Итого в 4 семестре	**12**	**20**	**4**	**36**
	Итого	**24**	**40**	**44+36**	**144**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «сценография» изучаются:

Основные понятия теории изобразительного искусства.
Эстетическая логика различных художественных стилей в истории культуры.
Приемы культурологического анализа исторической и географической среды обитания персонажей пьесы.
Способы определения изобразительного жанра сценографии и выбор типа материальной культуры спектакля.
Методика творческого общения с художником-постановщиком, как с соавтором в создании образа спектакля.
Методика формирования проектного задания на художественное конструирование сценографического решения.
Основные этапы проектирования сценографии.
Устройство сцены и система ее светотехнического оборудования.
Художественные возможности световой партитуры спектакля.
Режиссерский анализ сценографического эскиза.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных

занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля (по выбору студента).
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.

– Формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме
2. Основные понятия теории изобразительного искусства

Цель:
Сформировать навык описания и анализа образной и пластической структуры произведения изобразительного искусства.
Содержание:
Формальный анализ и сопоставление образной и пластической структуры трех живописных произведений. (Суть художественного высказывания автора, способы формирования иллюзии пространства, композиционные приемы, колористика)
Требования:
Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме
3. Художественные и технические свойства театральной сцены

Цель:
Сформировать представление о сцене, как об архитектурном объекте, способным к художественно целесообразной метаморфозе пространства-времени.
Содержание:
Сформулировать и художественно обосновать свойства пространственно-временного континуума для четырех спектаклей разных драматургических жанров. Названия – на выбор студента.
Требования:
Необходимо четко обозначить свойства и параметры сцены, для которой выполняется это задание. Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Желательно наличие визуальных примеров готовой сценографии, иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме
4. Работа режиссера с художником-постановщиком

Цель:
Сформировать навык исчерпывающего формулирования проектного задания на создание сценографии спектакля. Научиться добиваться от художника максимальной творческой отдачи.
Содержание:
Текст в форме эссе, определяющий:

предмет режиссерского художественного высказывания;
эмоционально-психологические характеристики пространства спектакля;
меру и свойства художественной условности;
художественный и фабульный смысл перемен мест действия;
характер движения времени в спектакле;
художественную задачу сценического костюма;
перечень объектов и мебели, минимально необходимых для спектакля.

Требования:

Желательно избегать подмены сценографической проблемы ее готовым решением – художник с этим справится лучше. Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре. Рисовать в данном случае режиссеру запрещается. (Чтобы не веселить художника)

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

2. Основные понятия теории изобразительного искусства

Цель:

Получить представление о профессиональных приемах, используемых художниками для изображения трехмерного пространства на плоскости картины.

Содержание:

Поиск и подбор репродукций, представляющих различные способы создания иллюзии пространства.

Требования:

Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Вопросы к обсуждению

За счет чего возникает иллюзия глубины пространства в каждом из выбранных изображений.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

5. Работа режиссера с художником постановщиком

Цель:

Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, конвертировать его в текст, доступный для восприятия и «присвоения» другой творческой личностью – художником-постановщиком спектакля.

Содержание:

Текст, раскрывающий для художника сюжет, фабулу и драматургическую конструкцию пьесы под углом зрения режиссерской концепции спектакля.

Требования:

Содержание Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия с художником-постановщиком о сути художественного высказывания.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия с художником-постановщиком о месте видеоизображения в ряду других образных элементов спектакля.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
4. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
5. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
6. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
7. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
8. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М. ,1995
9. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
10. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
11. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
12. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
13. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
14.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
15. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
16. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
17. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
18. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М.,
19. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
20. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
21. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во " Лань",2016
22. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий

Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
22. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
23. Боровский Д.Л. Убегающее пространство.М.: Эксмо, 2006.
24. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
13. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«АКТЁРСКО-РЕЖИССЕРСКИЙ ТРЕНИНГ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»
профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 6
5. Содержание учебной дисциплины……. 6
5.1. Тематический план для очной формы обучения……... 6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 7
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 8
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 8
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 9
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 10
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 10
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 11
8.2. Интернет-ресурсы…….. 12
9. Описание материально-технической базы…… 13

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерско – режиссерский тренинг» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Актерско – режиссерский тренинг» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Общая трудоемкость дисциплины «Актерско – режиссерский тренинг» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачеты в первом, втором, третьем семестрах для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:
1.Развитие специальных способностей у актеров и режиссеров
2.Расширение диапазона творческих способностей
3. Выявление творческой одаренности актеров и режиссеров
4.Освоение элементов актерского и режиссерского мастерства

Задачи:
1.Определение обще личностных свойств: мировосприятие, мировоззрение, жизненный и профессиональный опыт, эмоционально – волевые, интеллектуальные характеристики)
2.Выявление специальных творческих данных для режиссеров (способность к образному, метафорическому мышлению, пластическому видению, организационные качества, способность к пространственно – временному восприятию, наличие чувства юмора, художественного вкуса)
3. Выявление специальных творческих данных для актеров (эмоциональная возбудимость, способность к мгновенному восприятию события и предлагаемых обстоятельств, развитие диапазона сценической выразительности, обаяния, способность к импровизации и пластическая выразительность)
4. развитие воображения и инструментов по оформлению режиссерской мысли

5. развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Актерско – режиссерский тренинг» относится к части Блока ФТД. Факультативы Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки Театральное искусство.

Дисциплина «Актерско – режиссерский тренинг» изучается режиссерами параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Работа режиссера над решением сценического пространства», «Сценография», «Музыкальное решение в спектакле» «Музыка театра», «Основы композиции», а также «Режиссерский практикум» и «Работа режиссера с балетмейстером».

Неотъемлемой частью освоения программы теории «Актерско – режиссерский тренинг» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «Философия и история культуры», «Теория и история искусства», «Психология и педагогика высшей театральной школы», и ряд других.

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно связанных с дисциплиной «Актерско – режиссерский тренинг», существенно повышает качество подготовки будущих режиссеров и актеров.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Актерско – режиссерский тренинг» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	**Знает:** – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; **Умеет:** - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические

собственные педагогические принципы и методы обучения		методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; **Владеет:** - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и создания учебно-методических материалов; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Актерско – режиссерский тренинг» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачеты в первом, втором, третьем семестрах для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы	Всего часов	

		1 семестр	2 семестр	3 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**32**	**96**
Лекции		-	-		
Практические занятия		32	32	32	96
Форма промежуточной аттестации		Зачет	Зачет	Зачет	
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**40**	**120**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**72**	**216**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**2**	**6**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Образное, метафорическое мышление, пластическое видение	-	12	20	**32**
2	**Тема 2.** Характера творческого воображения и фантазии	-	20	20	**40**
	Зачет				
	Итого в первом семестре	-	**32**	**40**	**72**
3.	**Тема 3.** Действенные и событийные категории	-	10	20	**30**
4	**Тема 4.** Координация в пространстве	-	12	20	**42**
	Зачет				
	Итого во втором семестре	-	**32**	**40**	**72**
5	**Тема 5.** Артистическая смелость	-	2	10	**12**
	Тема 6. Сценическое общение , взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	-	30	30	**60**
	Зачет				
	Итого в третьем семестре	-	**32**	**40**	**72**
	Итого	-	**96**	**120**	**216**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема.1

Образное, метафорическое мышление, пластическое видение

Образное мышление лежит в основе воображения. С помощью образного мышления воссоздаются все разнообразия различных характеристик предмета. Важной особенностью образного мышления является установление непривычных сочетаний предметов и их свойств. Наличие образного мышления – главная особенность художественного творчества. Используются тренинговые занятия как теоретического, так и пластического характера.

Тема 2.

Характер творческого воображения и фантазии

Наличие воображения и фантазии активизирует творческий процесс и направляет выразительные средства режиссера и актера, возбуждает эмоционально чувственное восприятие, рождает образное решение. Педагог проводит с учащимися практические занятия системой тренингов.

Тема 3.

Действенные и событийные категории

Без организации сценического действия, события, конфликта нельзя раскрыть человеческий характер, создать движение и перспективу роли. Способность вскрыть главный конфликт, обнаружит событийный ряд-признак одаренности режиссера. Педагог предлагает выполнить систему тренингов, как практическую, так и теоретическую, а также упражнения – этюды на заданные темы.

Тема 4.

Координация в пространстве.

Координация в пространстве для актера имеет важное значение. Чувство тела, партнера, ощущение сценографического пространства, а также присвоение окружающего пространства, влияет на художественную целостность спектакля. Существует ряд упражнений на освобождение мышц, снятие мышечных зажимов, чувство партнера, чувство тела в пространстве.

Тема 5.

Артистическая смелость

Снятие внутренних и внешних зажимов, раскрепощение ученика, позволяет педагогу раскрыть индивидуальность учащегося и направить его в правильное русло сценического существования, что позволяет ученику проявлять свои лучшие качества. Основная смелость учащегося – в преодолении себя.

Тема 6.

Сценическое общение, взаимодействие с партнером и воздействие друг на друга

Суть театра в живом непосредственном сценическом общении. Благодаря системе тренингов на общение и взаимодействие, ученик становится свободным, целесообразным и органичным, что помогает ему в дальнейшем в работе над созданием художественного образа.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Описать (в дневнике) острейшие события в своей жизни и рассказать на занятии
2. Придумать пять сюжетов на заданную тему и выстроить на занятии пластическую мизансцену с однокурсниками

3.Каждый ученик придумывает свой тренинг и проводит его с однокурсниками
4. Разбор ошибок в проведенном тренинге
5.Каждое новое занятие начинается с общего тренинга, придуманного учениками для встречи педагога (упражнение должно иметь конкретную цель)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Цель. Развитие сценического внимания
Содержание. 1.Ведущий и ведомый получают бельевую резинку. Необходимо, находясь внутри резинки выполнять команды педагога, двигаясь по сценическому пространству. Резинка должна сохранять объем.
2.Закрыть глаза и про себя просчитать до 60, исходя из внутренних ощущений (60 секунд).
Требование. Задание выполняется учащимися, необходим реквизит – бельевая резинка
Вопросы к обсуждению. Как сфокусировать себя на внутренних объектах внимания.
Цель: Развитие воображения
Содержание. Двое учеников становятся спиной друг к другу. По сигналу педагога, один из учеников разворачивается и набрасывает воображаемую веревку на другого ученика (ковбой и бык). Второй участник сопротивляется. Упражнение успешное, если мы видим синхронизацию действий и воображаемую натянутую веревку
Требование. В задании участвуют несколько учеников, реквизит - веревка
Вопросы к обсуждению: Как развить в себе остроту воображения. На что стоит обратить внимание при выполнении этого упражнения.
Цель. **Сценическое общение. Чувство партнера.**
Содержание. Учащиеся становятся в круг. Педагог держит в руках 4-6 предметов. По сигналу начинает вводить предметы в упражнение. Сложность заключается в том, что в определенный момент у ученика оказывается два предмета, на которые необходимо словесно среагировать: Ключ! – Что? - Ключ!
Требование. Ученики и сценическая площадка, реквизит: ключ, мяч, очки, фонарик.
Вопросы к обсуждению. Партнер и его ощущение. Слышать, видеть, реагировать. Как добиться ансамблевости в актерском существовании
Цель. Координация, внимание, чувство партнера.
Содержание. Учащиеся начинают двигаться по площадке. Хаотично, не задевая друг друга. По сигналу педагога – остановились, посмотрели в глаза друг другу и двинулись дальше. Приостановились – взгляд - движение
Требования. Сценическая площадка
Вопросы к обсуждению. Как ощущать рядом находящегося партнера и избежать столкновения.

Цель: Режиссерское (актерское) мышление.

Содержание. 1.Каждый учащийся – глина. Режиссер, получив задание от педагога, создает пластическую композицию на заданную тему.

Показать несколько пластических мизансцен, в которых будет выражен конфликт. Найти внутреннее оправдание каждой мизансцене тела. Дать название конфликтным ситуациям

Требования. Аудитория и ученики

Вопросы. Как добиться смысловой композиции, а не простых пластических поз

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
2.Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
3.Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
4.Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
5.Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
6.Декада вахтанговской школы, М.: 1998
7.Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
8.Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
9.Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
10.Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
11.Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)
12.Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
13.Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
14.Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
15.Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
16.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
17.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
18.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
19.Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
20.Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается». М.: Navona, 2017
21.Марков П.А. «**О** театре», в четырёх томах. М. 1974
22.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
23.Немирович – Данченко В.И. «**О** творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952
25.Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
26.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русскій Міръ», 2011
27.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963

28.Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
29.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
30.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
31.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
32.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.
33.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
34.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
35.Таиров А.Я. **О** театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
36.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
37.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
38.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
39.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
40.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
41.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
42.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
43.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
44.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
45.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет- ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http://www.book.ru.
11. http://iprbookshop.ru/
12. http://www.biblioclub.ru/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска

9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИБОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 5
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 6
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине……. 6
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 8
5. Содержание учебной дисциплины…….. 9
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 9
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 10
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….. 11
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 11
6.2. Задания для самостоятельной работы……... 11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям……. 12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 13
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины….. 13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 13
8.2. Интернет-ресурсы……... 15
9. Описание материально-технической базы……. 15

Введение.

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» разработана разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Евгений Богратионович Вахтангов считал, что: *«Актер непременно должен быть импровизатором. Это и есть талант. В театральных школах бог знаетчто делается. Главная ошибка школ та, что они берутся обучать в то время как надо воспитывать».*

Борис Евгеньевич Захава, один из ближайших учеников Вахтангова, проработавший в должности ректора Театрального института имени Б.Щукина более пятидесяти лет, абсолютно верил в то, что подлинное мастерство актера включает в себя, помимо профессионального ремесла, еще и эстетическое развитие, а также умение анализировать, интересоваться вопросами современной жизни, что и является истинно верным подходом художника к своей профессии. Художник, оснащенный актерской техникой, подкрепленной его гражданской позицией, создает не просто сценический образ, он играет тему спектакля, его сверхзадачу: *«Без мысли без идеологии, без больших чувств техника мертва, - следовательно, актерское мастерство – это далеко не техника»* [1] . Профессиональный подход актера к своей работе транслирует нам: зрителям, педагогам, режиссерам, его умение рассматривать острые жизненные ситуации, проблемы искусства под определенным творческим углом зрения, увлекая в мир театральной игры. В связи с тем, что Б.Захава придавал большое значение этому вопросу: **«***Наш воспитанник должен, во – первых, в совершенстве владеть техникой своего искусства, во – вторых, он должен быть человеком с широким общекультурным кругозором, быть образованным человеком своего времени, в – третьих, мыслителем, способным глубоко постигать явления жизни и законы своего искусства, в – четвертых, - человеком высоких моральных качеств, в – пятых,- общественным деятелем, безгранично преданным интересам советского народа»*[2]- приняли решение о расширении учебного плана и ввели в программу обучения такие предметы как история русской и иностранной литературы, история

[1] *Захава Б.Е Об обучении в театральном училище имени Б. В. Щукина. Ф. №034, опись № 1, ед. хр. 188, начало 1970- х, стр 10*

[2] *О формировании личности студента в театральном ВУЗе. Статья.1971-1974гг.Российский Государственный Архив литературы и искусства.Ф. № 3034 опись № 1, ед. хран. № 152, стр 32.*

театра, музыкальная грамота, манеры. Б.Е.Захава из тех руководителей, которые придавали большое значение так называемым специальным дисциплинам. Данная реформа дала положительные результаты, так как ввели дополнительный ряд искусствоведческих предметов, что повысило общекультурный уровень учащихся: *«Мастерство – это все, из чего состоит наш учебный план. Вся сумма знаний, и умений, которые должен приобрести студент нашего училища – это и есть мастерство. Мы настойчиво стали приучать студентов к мысли о том, что неважных предметов для будущего актера в учебном плане нет, что из каждого предмета студент и должен извлечь нечто полезное для своей будущей профессии, что техника художника развивается, совершенствуется и видоизменяется под воздействием тех идейных задач, которым она служит, что без мысли, без идеологии, без сверхзадачи она мертва, и что, следовательно, актерское мастерство – это не только техника.Поэтомумы решили, что курсовые оценки по актерскому мастерству должны быть в какой-то степени комплексными. В како-то мере учитывать и общую успеваемость студента, и его дисциплинированность, и его морально-этическое лицо. Став на этот путь, мы скоро убедились, что авторитет теоретических наук, в глазах студентов, стал заметно повышаться, и ножницы между общей успеваемостью и творческой одаренностью студентов начали постепенно смыкаться»*[3].

Подробно в 30-е годы XX века была разработана и новая программа по мастерству актера. Все определения и формулировки были уточнены, а некоторые разделы доработаны и расширены: *«Стали проводиться методические эксперименты. Найденное-закреплялось в программе. Словом, происходила серьезная научно – методическая работа»*[4]. Примерно с 1935 года Б.Е.Захава принял решение о внедрении и проверке некоторых основ методики,а уже к 1939 году окончательно ввел новую образовательную систему преподавания актерского мастерства для учащихся. Это решение является основополагающим в процессе дальнейшего становления училища как одного из лучших учебных заведений страны. Конечно, введенная система обучения прежде всего повлияла на подготовку выпускников и их актерский арсенал. Педагогами училища и режиссерами театра имени Евг.Вахтангова акцентировалось внимание на различии между выпускниками школы до введения новой методики и после: *«С тех пор как мы ввели систему обучения, а это произошло года за два до начала отечественной войны, те, кто окончил до этого наше училище, могут быть талантливыми актерами, но они не могут быть талантливыми исполнителями режиссерского замысла, они требуют, чтобы все было разложено и положено в рот. Они не в состоянии самостоятельно работать. Начиная примерно с 1938 года, в труппу Вахтанговского театра, стали поступать наши выпускники, с которыми просто работать. Они умеют работать самостоятельно, они знают, как взяться за роль»*[5].

---

[3] *О формировании личности студента в театральном ВУЗе. Статья.1971-1974гг.Российский Государственный Архив литературы и искусства.Ф. № 3034 опись № 1, ед. хран. № 152., стр 34*

[4] *Стр 22-23.Архив училища. Театральное училище имю Б. Щукина. Захава*

[5] *Стенограмма занятия творческой лаборатории режиссеров народных театров. Беседа с Б.Е. Захавой (о воспитании актеров) 8 октября 1961 года на 67 листах.Центральный Государственный Архив литературы и искусства СССР Ф.№ 970, опись № 21, ед. хр. № 3193, стр.35*

Созданная методика обучения актерскому мастерству успешно применяется для воспитания и обучения не только на Актерском факультете, но и у магистров (как актеров так и режиссеров). Курс обучения составляет два года и за этот период учащиеся усваивают ремесло актёра, а в дальнейшем используют полученные навыки в профессии. Режиссер должен быть превосходным актером. У него может не хватать выразительных свойств, необходимых актеру, например, голоса, роста, выразительных черт лица, но он должен овладеть всей сложной технологией актерского искусства. Вести актера по сложным путям творчества он сможет только тогда, когда создаст в себе тончайшую восприимчивость к тому, что происходит в глубине души актера. Человек, лишенный музыкального слуха, не слышит в музыке фальши. Режиссер не услышит фальши у актера, если не будет обладать чувством правды. Режиссеру, не прошедшему актерской школы, не проверившему законов творчества на себе, на собственных ошибках и собственных постижениях, будет трудно с актерами. Вся система Станиславского построена на живом актерском опыте, на анализе этого опыта и его совершенствовании.

Для нас важно, что ученики (студийцы) сохранили театр и школу, с особенностями театрального метода Е.Б.Вахтангова. История не знает сослагательного наклонения, но можно предположить, что театральный мир обеднел бы от отсутствия, непохожего на другие театральные течения, метода Е.Б. Вахтангова, верного ученика К.С. Станиславского, решившего, взять все лучшее от своего учителя, пойти своим собственным театральным путем.Борис Евгеньевич смог на основе учения Станиславского и Вахтангова создать и развить методологию воспитания и обучения студентов актерскому мастерству в Театральном институте имени Б.В.Щукина.

Освоение дисциплины «Актерское мастерство» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистрантови обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Трудоемкость дисциплины «Актерское мастерство» составляет 4 зачетне единицы (144 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре для магистров очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- творческое развитие личности магистра, его этической и эстетической составляющей(где этика - внутреннее наполнение, а эстетика – форма проявления индивидуальности);
- поиск и раскрытие творческого потенциала магистра
- присвоениезаконов театральной школы как основного подхода в работе над созданием образа при работе над спектаклем

Задачи:

- этическое и эстетическое воспитание обучающихся;
- определение «амплуа» каждого студента;
- оказание помощи будущим актерамв деле вырабатывания своего собственного профессионального метода в работе над созданиемсценического образа персонажа.
- рабочий процесс в условиях «кафедрального принципа» обучения, что является основным фактором в раскрытии индивидуальности учащегося.
- практическое присвоение основных законов актерской профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Актерское мастерство» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Актерское мастерство» изучается магистрантами параллельно с такими дисциплинами как «Работа режиссера с автором и актером», «Работа над художественным текстом».

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Актерское мастерство» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствовани я на основе самооценки	УК- 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК- 6.2 Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	**Знает**: -возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; - психологию мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; **Умеет:** -самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять реалистические цели профессионального роста; - планировать профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

		Владеет: -технологиями саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК -2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	***Знает:*** - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности ***Умеет:*** - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты ***Владеет:*** - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1.Осознаетспецифику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различныхспециальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческийзамыселвобласти сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативнойработывобласти сценических искусств	***Знает:*** - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения ***Умеет:*** - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; ***Владеет:*** - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. Формы

промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Видыучебнойработы		**Всегочасов**		
		1 семестр	**2 семестр**	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		2	2	4
Практические занятия		30	30	60
Формы промежуточной аттестации		Зачет 36	Зачет с оценкой 36	
2. Самостоятельнаяработа		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план

№№	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1**. Сценическое внимание	1	5	8	14
2	**Тема 2.** Освобождение мышц	1	5	8	14
3	**Тема 3.** Воображение и фантазия		5	8	13
4	**Тема 4.**Физическое самочувствие		5	8	13
5	**Тема 5**.Сценическое действие		5	4	9
6	**Тема 6.** Этюды с импровизированным текстом		5	4	9
	Зачет				
	Итого в первом семестре:	**2**	**30**	**40**	**72**
7	**Тема 7.** Наблюдения	1	5	10	16
8	**Тема 8.** Этюды к образу	1	5	10	16

9	**Тема 9.** Работа с педагогом над драматургическим материалом		10	10	20
10	**Тема 10.** Самостоятельные показы	-	10	10	20
	Зачет с оценкой				
	Итого во втором семестре:	**2**	**30**	**40**	**72**
	Всего:	**4**	**60**	**80**	**144**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1.Сценическое внимание

Учащиеся учатся удерживать внимание на различных сценических вниманиях.

Тема 2.Освобождение мышц

Важно, чтобы во время своего существования мышечный корпус учащихся был свободным и предпринимались усилия ровно такие, какие необходимы для достижения цели. Снятие физических зажимов.

Тема 3.Воображение и фантазия

Через различные упражнения ученики развивают свое воображение и фантазию, что в дальнейшем помогает им верить в правду сцеической жизни. Необходимо воспитать способность верить в то, что со мной это действительно может произойти.

Тема 4.Физическое самочувствие

Сопутствует актеру во время действия и дает тон всему происходящему на сцене.

Тема 5. Сценическое действие

Воспитать в учащихся стремление действовать на сцене, так как именно через совершение действий на сцене, актер добивается поставленой перед ним (перед его героем) цели

Тема 6.Этюды с импровизированным текстом

Учащиеся придумывают этюды, в которых могут свободно общаться. Изначально определяют исходные предлагаемы обстоятельства (кто они друг другу, место действия, время действия) и событие, которое произойдет или уже произошло. А вот, как они отрагируют или что с ними должно произойти в итоге они не определяют. Это должно произойти для них «здесь и сейчас»

Тема 7. Наблюдения

Учащиеся приносят на репетициподмеченные в жизни характеры людей, походки. Мимику, помимо этого приносят наблюдения за звездами эстрады, животными.

Тема 8. Этюды к образу

Поиск характерных черт каждого из исполняемых персонажей. Беседы о биографии каждого, о его социально-типических и индивидуальных чертах,

погружение героев произведения, в созданные режиссером, предлагаемые обстоятельства.

Тема 9. Работа с педагогом над драматургическим материалом

Вскрытие замысла автора, разбор его социальной позиции. Знакомство с эпохой, когда было создано произведение, и с той эпохой, которая в произведении описана.Поиск событийного ряда. Анализ предлагаемых обстоятельств. Событием может быть признано такое обстоятельство, которое меняет жизнь всех персонажей, участвующих в данном фрагменте произведения. События движутся от исходного к главному.

Тема 10. Самостоятельные показы

Студенты самостоятельно выбирают литературный материал, который им близок. Сами являются и актерами и режиссерами своего отрывка. Для педагога это еще одна возможность увидеть ученика с неожиданной стороны (раскрытие индивидуальности, мировоззрения).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать театральную, искусствоведческую литературу, необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования магистров в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: импровизированное выполнение задач, поставленных педагогом, показ заранее подготовленных этюдов, анализ литературного материала и практические репетиции за столом и в мизансценах. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах работы и активизирует процесс усвоения профессиональных навыков.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

Самостоятельные задания:

1.Что такое сценический образ?

2.Поиск характера персонажа (устанавливаем взаимосвязь между персонажами)

3.Определение событий, влияющих на изменения поведения героя

4.Автобиография роли. Работа над присвоением роли

5.Подбор этюдов, которые хочется сыграть студенту в этом образе

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.

1. Практическое занятие по теме 1.

Упражнения на внимание А) Ученики внимательно прислушиваются и запоминают те звуки, которые прозвучали в комнате в определенное время. Б) Групповое упражнение - «Печатная машинка»

Вопросы для обсуждения:

1.Раздражающие внешние факторы и как с ними бороться

2. ***Практическое занятие по теме 2.***

Цель: Освобождение мышц

А) Напрягаем и освобождаем мышцы, учимся - наблюдая за их действием - учимся управлять ими в условиях сцены**.**

3.Практическое занятие по теме 3

А) Оправдание поз

Б) Оправдание мизансцен

Предлагаемые обстоятельства

А) Задаются действенные глаголы. Необходимо оправдать действия.

Упражнения на память физических действий, развивающие чувство правды и веры.

А) Упражнения заключаются в том, чтобы, не имея в руках никаких предметов, ощущая их лишь с помощью воображения, проделать физические упражнения так же, как если бы эти предметы были у вас в руках.

Вопросы для обсуждения:

1**.**Причины потери внимания и отсутствия сценической веры.

4.Практическое занятие по теме 4.

Физическое самочувствие

А) Поиск физического самочувствия при таких обстоятельствах: гвоздь в туфле, жмут ботинки, устал, хочется спать, а спать нельзя, в ожидании вкусного обеда, когда хочется есть.

Перемена отношения к предмету.Как бы мы относились к предмету «если бы»

Перемена отношения к месту действия.Как бы вы вели себя, если бы вошли не на сцену, а в картинную галерею.

Отношение к факту (оценка факта)Этюды строятся так, чтобы в них случалось какое-либо событие или неожиданность, изменяющее течение жизни в этюде.

Вопросы для обсуждения:

В связи с чем проявляется нецелесообразность поступков и действий (вне логики).

Практическое занятие по теме 6.
Цель: Знакомство с автором, попытка прикоснуться к образу
Педагог, выбрав литературный материал, распределяет роли между учениками, затем придумываются предлагаемые обстоятельства, в которых начинают существовать персонажи из выбранного литературного материала.
Практическое занятие по теме 7.
Цель: Работа над ролью
Педагог выбирает материал и начинает работать с учениками над постановкой отрывка. Работа над острохарактерной ролью.
Вопросы для обсуждения:

1. Как добиться внутреннего непрерывного существования в логике своего героя

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Театрального института имени Бориса Щукина, содержащей учебную и учебно-методическую литературу, дополнительные материалы по дисциплине.

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
2. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
3. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
4. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
5. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
6. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
7. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
8. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
9. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
10. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
11. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008
13. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
14. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
15. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
16. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М.,
17.Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
18. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
19. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
20. Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017
21. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
22. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
23. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952
25. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
26. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русскій Міръ», 2011
27. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963

28. ПоламишевА.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
29. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
30. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
31. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
32. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.
33. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
34. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
35. Таиров А.Я. Отеатре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
36. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
37. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
38. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
39. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
40. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
41. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
42. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
43. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
44. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
45. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф
2. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com

9. Описание материально-технической базы

. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная

библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИБОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«МУЗЫКА ТЕАТРА»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 6
5. Содержание учебной дисциплины……. 7
5.1. Тематический план для очной формы обучения……... 6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 7
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 12
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 12
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 14
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 14
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 14
8.2. Интернет-ресурсы…….. 15
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении…… 15
9. Описание материально-технической базы…… 15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыка театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В рамках учебной дисциплины «Музыка театра» изучаются:

- Исторический аспект взаимодействия театра и музыки - от старинных театрализованных народных праздников и ярмарочных представлений до современных спектаклей и эстрадных шоу;
- Стилистические особенности театральной музыки;
- Историческая закономерность появления оперы;
- Музыкально-театральные жанры. Особенности каждого из них;
- Выдающиеся композиторы разных эпох и стран - для театра.

В результате обучения развиваются и совершенствуются:

- творческое воображение;
- художественный вкус;
- умение, слушая музыкальное произведение, включать фантазию и выстраивать образный ряд и даже сюжет;
- находить литературные и музыкальные параллели;
- способность понимать и характеризовать каждый из музыкально-сценических жанров.

Для более углубленного и разностороннего изучения дисциплины «Музыка театра» в 2021 г. было выпущено мультимедийное учебное пособие, где авторский текст доцента ТИ им. Бориса Щукина О. А. Федоровой широко иллюстрирован видеофрагментами из драматических и музыкальных спектаклей, из экранизаций театрально-музыкальных работ. Были отобраны лучшие исполнения музыкальных произведений.

Это пособие хранится в электронной библиотеке ТИ им. Б. Щукина.

Трудоемкость дисциплины «Музыка театра» составляет 4 зачётные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Дисциплина изучается на втором и втором курсах, форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре и зачёт с оценкой в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- понимание роли музыки в драматическом спектакле, ее возможностей в развитии и укрупнении граней сюжета, в раскрытии образов;
- знание особенностей разных музыкально-театральных жанров;
- углубление понятий о структуре и языке музыкально-театрального произведения.

Задачи:

- знакомство с лучшими образцами мировой музыки, созданной для драматического театра;
- знакомство с жанрами и формами музыкально-сценических произведений;
- умение анализировать музыкальные номера спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыка театра» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Она дает магистрантам необходимые профессиональные знания о различных музыкально-театральных жанрах и формах, об особенностях использования музыки в драматических спектаклях.

В целом учебная дисциплина «Музыка театра» во взаимодействии с другими искусствоведческими и профессиональными дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки магистрантов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Музыка театра» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

«Музыка театра»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили музыкального искусства; - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	***ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)*** ***ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)*** ***ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)***	***Знает:*** ***- основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)*** ***- основные принципы организации творческой деятельности*** ***Умеет:*** ***- самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты*** ***Владеет:*** ***- навыками интерпретации современного культурного контекста;*** ***- методикой организации творческой работы в сфере искусства***

ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	***ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания*** ***ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем*** ***ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств***	***Знает:*** ***- специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения*** ***Умеет:*** ***- реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности;*** ***Владеет:*** ***- навыками креативной работы в области сценических искусств.***

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Музыка театра» составляет 4 зачётные единицы (144 академических часа).

Дисциплина изучается на первом курсе, форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре и зачёт с оценкой в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет с оценкой	
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**80**
Всего часов		**72**	**72**	**144**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ					
	Тема 1. Музыка в драматическом театре. Театральные работы крупнейших европейских композиторов разных эпох.	1	15	20	36
	Тема 2. Музыка русского театра.	1	15	20	36
	Зачёт				
	Итого во 2 семестре	**2**	**30**	**40**	**72**
РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ					
	Тема 1. Опера, оперетта, мюзикл. Сравнительный анализ жанров.	-	4	7	11
	Тема 2. Опера. Эволюция жанра.	1	6	7	14
	Тема 3. Водевиль.	1	4	5	10
	Тема 4. Французская оперетта.	-	4	5	9
	Тема 5. Венская оперетта	-	4	5	9
	Тема 6. Оперетта в России	-	4	6	10
	Тема 7. Мюзикл и рок-опера.	-	4	5	9
Зачет с оценкой					
	Итого в 3 семестре	**2**	**20**	**40**	**72**
	Итого	**4**	**60**	**80**	**144**

5. 2. Содержание тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Тема 1. Музыка в драматическом театре. Театральные работы крупнейших композиторов разных эпох.

Музыка - это неразрывная составляющая практически любого сценического представления еще с самых древних времен. Народные праздники и ритуальные действа всегда сопровождались театрализацией, совмещенной с музыкой. Об этом свидетельствуют найденные археологами рисунки, описания, фрагменты древних музыкальных инструментов. Со временем содружество музыки и театрального действа вышло на профессиональный уровень.

И уже в древнегреческом театре, где драматурги брали на себя еще и функции композиторов, музыка заняла важнейшее место.

Характерные особенности древнегреческого театра: подача слова нараспев, обязательное включение хора, комментирующего события и действия

героев, инструментальные номера. До нас дошло несколько музыкальных образцов той поры (в поставленной Римасом Туминасом в 2016 году в Театре им. Вахтангова трагедии Софокла "Царь Эдип" тоже действует традиционный греческий хор. И использован он по строгим правилам античного театра).

Много яркой театральной музыки писали и композиторы следующих эпох, в частности, эпохи барокко. Во Франции того времени царил союз драматурга Ж.Б. Мольера и композитора Ж.Б. Люлли, оставивший истинные шедевры в таких жанрах, как опера-балет. Одним из самых известных образцов их совместной работы стала комедия "Мещанин во дворянстве". Ее смыслы хорошо понятны и сегодня. А музыка Люлли в наши дни звучит и в сценических постановках, и в экранизациях, и на концертах барочной музыки.

В XIX столетии выдающиеся образцы театральной музыки создавали Л. Бетховен, Ф. Мендельсон, Э. Григ, Я. Сибелиус и другие мастера. В числе самых популярных классических образцов - музыка Л. Бетховена к драме В. Гете "Эгмонт", Ф. Мендельсона к комедии У. Шекспира "Сон в летнюю ночь", Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер-Гюнт". Эти произведения продолжают свою жизнь на концертной эстраде.

Тема 2. Музыка русского театра.

Начиная с XVIII столетия почти все русские композиторы сотрудничали с драматическим театром. Одним из самых значительных авторов века был Евстигней Фомин, написавший музыку к пьесе о легендарном Орфее.

В начале XIX века самыми известными театральными композиторами были Алексей Верстовский и Александр Алябьев, создавшие музыку к открытию московского Императорского Малого театра, где представлялась композиция под названием "Торжество муз".

Яркие работы в театральном жанре оставили наши национальные классики М.И. Глинка (“Князь Холмский” Н. Кукольника), П.И. Чайковский (“Снегурочка” А. Островского), С.С. Прокофьев (спектакли Московского камерного театра под руководством А. Таирова), Д.Д. Шостакович («Гамлет» в театре им. Е. Вахтангова, пьесы В. Маяковского в театре В. Мейерхольда), А.И. Хачатурян (“Маскарад” М. Лермонтова в театре им. Е. Вахтангова).

В качестве самостоятельной работы магистрантам предлагается послушать и проанализировать избранные театральные сочинения великих композиторов. (Ссылки на эти произведения можно найти в мультимедийном пособии О. А. Федоровой). Работа по их анализу и освоению продолжается на практических занятиях.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Тема 1. Опера, оперетта, мюзикл.
Сравнительный анализ жанров.

Это синтетические музыкально-театральные жанры, где обязательно должны быть солисты-вокалисты, хор, музыкальное сопровождение (оркестр или ансамбль), балет. Но если в опере только поют, то в оперетте и мюзикле есть и разговорные диалоги.

Сюжеты опер и мюзиклов могут быть любыми: трагическими, комическими, сатирическими. А оперетта, как чисто развлекательный жанр, - это всегда комедия с оттенком мелодрамы и обязательно счастливым финалом.

Во всех жанрах создание произведения начинается с либретто (литературной основы) произведения. В музыкальной структуре жанров много общего: везде есть арии, дуэты, большие ансамблевые сцены, инструментальные эпизоды, в том числе увертюра. Везде нужны красивые голоса. В опере и оперетте поют классические вокалисты, имеющие диапазон в две октавы **(**хотя в ролях опереточных "простаков" могут выступать и артисты с "актёрскими" голосами). А в мюзикле используется эстрадно-джазовая манера пения, рассчитанная на микрофон.

По-разному воплощаются и хореографические сцены. В опере нередко ставят классические балетные номера ("Жизнь за царя", "Руслан и Людмила" Глинки, "Евгений Онегин" Чайковского - Полонез), там могут быть характерные танцы ("Кармен" Бизе, "Князь Игорь" Бородина), в оперетте обычно показывают экстравагантный каскад, хотя есть и бытовые танцы: чардаш, мазурка, вальс, а в мюзикле ставят современный танец, опирающийся не на сольные номера, а на ансамбль. В мюзикловой хореографии особенно ценятся синхронные ансамблевые номера, которыми завершаются целые спектакли, картины или отдельные крупные сцены.

Тема 2. Опера. Эволюция жанра.

Опера появилась во Флоренции в самом конце XIV века и очень скоро стала наимоднейшим жанром. Оперы заказывали к главным событиям в жизни страны, представителей правящей династии или одного из особо почитаемых аристократических родов. (Богатейший флорентийский дом Медичи заказал оперу к свадьбе дочери Марии и получил «Эвридику» Якопо Пери. А чтобы не омрачать свадебного веселья, автору пришлось написать счастливый финал). Оперный жанр мгновенно распространился по Европе и надолго стал самым популярным на всем континенте. Оперы создавали лучшие композиторы разных стран, вплетая в сложившиеся итальянские классические формы особые национальные краски и собственный индивидуальный художественный стиль.

Оперный жанр отличается тем, что там только поют. (Одно из редких исключений - опера Бизе "Кармен", написанная с разговорными диалогами.

Спустя годы ученик Бизе композитор Гиро приписал к речевым эпизодам музыку).

Для создания оперы необходимо либретто (литературный сценарий), которое обычно пишет специальный человек - либреттист. Но в отдельных случаях роль либреттиста берет на себя композитор. Самостоятельно сочиняли либретто композиторы Гаэтано Доницетти, Рихард Вагнер, Руджеро Леонковалло, Модест Мусоргский.

Оперный жанр за 400-летнюю историю прошел путь реформ, революций и «застоя». История оперы – это череда великих имен – от Генделя, Моцарта и Верди до Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и Шостаковича. Их гениальные произведения по сей день украшают афиши лучших театров мира и собирают огромные аудитории. Опера в разные периоды была то великой империей композиторов, то местом диктата вокалистов, то творческой лабораторией для дирижеров. Сейчас в опере "бал правят" режиссеры, которые подчас идут на самые экстремальные эксперименты. Наша задача - проследить этот путь, выясняя специфику каждого исторического периода.

Тема 3. Водевиль. Соединение слова и музыки.

Первым развлекательным профессиональным музыкально-театральным жанром оказался водевиль. Он появился в годы Великой Французской революции и вырос из самых незамысловатых уличных представлений. Его музыкальной основой стали куплеты, которые часто создавались на основе популярных мелодий. Старый мотив, новая аранжировка и остроумный злободневный текст – это нравилось публике.

От исполнителей в водевиле требуются не только актерские способности, но и определенные музыкальные данные: хороший слух, музыкальная память, приятный певческий голос. Здесь не нужны оперные вокальные данные, достаточно чисто и грамотно “актерским голосом” исполнить музыкальный номер. При этом, как это часто бывает в пении, не потерять слова, его остроты. Очень важно правильно владеть голосом, чтобы органично переходить с речи на пение и обратно.

Тема 4. Французская оперетта.

В середине XIX века на музыкальные сцены вышла оперетта. Ее прародителями были сначала празднества в честь бога Диониса, потом балаганные представления с музыкой и пением, а дальше - комические оперы, в том числе произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Д. Россини.

В числе авторов первых популярных оперетт были французские композиторы Ф. Эрве и Ж. Планкетт. Создателем же первых классических

образцов жанра стал Жак Оффенбах. С его «Орфея в аду», "Приколы", "Прекрасной Елены", «Парижского веселья» и еще сотни искрометных шедевров началась история большой французской оперетты. Произведения Оффенбаха по содержанию были не просто забавными, смешными, но еще и сатирическими. Маэстро, точно в “кривом зеркале”, умножал пороки общества, высмеивал неумелые действия властей. Его оперетты называли “газетами”, настолько они были злободневны.

У Оффенбаха впервые появился новый сценический танец “канкан”. Когда-то это был простой по набору движений и очень энергичный танец рабочих предместий, но, соединившись с элементами акробатики (женский вертикальный шпагат), канкан стал достаточно смелым символов жанра оперетты.

Тема 5. Венская оперетта.

Жак Оффенбах посоветовал своему другу “королю вальса” Иоганну Штраусу тоже попробовать себя в жанре оперетты, и тот написал 17 оперетт, пользовавшихся большим успехом в Европе. Лучшие из них - «Цыганский барон» и «Летучая мышь» - неоднократно были поставлены в лучших **оперных** театрах. Так Иоганн Штраус-сын стал родоначальником венской ветви опереточного жанра. Она построена на вальсе, в ритме которого написаны практически все лирические номера.

В XX веке эстафету приняли два крупнейших композитора Вены – Франц Легар и Имре Кальман. В их опереттах органично соединились венский вальс и венгерский чардаш.

Тема 6. Оперетта в России

Оперетты создавали и в России. Особенно был популярен этот жанр в советские годы. Одним из основоположников советской оперетты стал И.О. Дунаевский. К оперетте обращались не только мастера песенного жанра, но даже композиторы классического направления: Д.Д. Шостакович, Д.Б. Кабалевский, Т.Н. Хренников, Г.В. Свиридов. Чаще всего советские оперетты оказывались очень политизированными, что прежде было не свойственно красивому легкому жанру. Но замечательная музыка могла даже поправить или стереть недостатки либретто.

Тема 7. Мюзикл и Рок-опера.

Мюзикл родился в США в начале XX века. Среди его родоначальников композиторы Д. Керн, Д. Гершвин и другие мастера джаза. Именно джаз с его ритмами и интонациями стал музыкальной основой нового жанра. А путь к широкой публике прокладывал мюзиклу знаменитый продюсер Хаммерстайн II, который безошибочно угадывал, что хотят увидеть зрители на Бродвее, какие

произведения станут модными, востребованными, кассовыми, а какие безвозвратно исчезнут.

Постепенно мюзикл завоевывал мир. Ко второй половине XX века лучшие мюзиклы писали уже не американцы, а англичане. Самым популярным из них мтал Э.Л. Уэббер. Но для мировой известности и ему нужно было пройти через признание нью-йоркского Бродвея. Теперь свои первоклассные мюзиклы есть во Франции, Голландии, Испании, России. В Москве даже есть специальный театр мюзикла.

У мюзикла немало разновидностей. Одна из них – рок-опера, в основе которой лежит рок-культура. Среди первых рок-опер – «Иисус супер-звезда» Э.Л. Уэббера, «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Юнона и Авось» А. Рыбникова. (советские рок-оперы по настоянию цензуры приходилось называть просто "музыкальными спектаклями").

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. *Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.*

Лекционные занятия по дисциплине «Театр и музыка» сочетают освоение теоретического материала с практическими и самостоятельными занятиями, включающими прослушивания музыкального материала, просмотр видео-записей музыкальных спектаклей.

Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио и видео информационных источников.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- освоение учебного материала мультимедийного пособия "Театр и музыка" и с его помощью выполнение теоретических и практических заданий;
- развитие необходимых аналитических умений в аудиторной и внеаудиторной деятельности.

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- поиск теоретического и практического материала;
- ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
- прослушивание музыкальных произведений и различных исполнителей с целью развития музыкального вкуса, эрудиции.
- посещать музыкальные спектакли, концерты.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие 1

Тема 1. Музыка в драматическом театре. Театральные работы крупнейших композиторов разных эпох.

1. Представление с музыкой в древности.
2. Музыка в театре. Взгляд из разных веков.

Практическое занятие 2

Тема 2: Музыка русского театра.

1. Народная песня в театральных работах.
2. Современная театральная музыка.

Практическое занятие 3

Тема 1: Опера, оперетта, мюзикл. Сравнительный анализ жанров.

1. Освоение общих и отличительных характеристик различных музыкально-театральных жанров.
2. Анализ музыкально-театральных произведений разных жанров, созданных на один и тот же классический сюжет. Например, "Орфей" или " Ромео и Джульетта".

Практическое занятие 4

Тема 2: Опера. Эволюция жанра.

1.Освоение этапов развития оперного жанра.

2. Освоение стилистических особенностей жанра оперы в разные исторические периоды.

Практическое занятие 5

Тема 3. Водевиль. Соединение слова и музыки.

1.Освоение музыкального стиля водевиля.

2. Особенность произнесения слова в речевых диалогах и в пении.

Практическое занятие 6

Тема 4: Французская оперетта.

1. Освоение характерных черт французскойоперетты.
2. Отличие хореографического языка французской оперетты.

Практическое занятие 7

Тема 5. Венская оперетта.

1. И.Штраус. Новое слово в жанре оперетты.
2. Ф.Легар и И.Кальман. Сравнительный анализ работ.

Практическое занятие 8

Тема 6. Оперетта в России

1. И.Дунаевский. Стилистические особенности творчества.
2. Современная российская оперетта. Прогнозы на будущее.

Практическое занятие 9

Тема 7: Мюзикл и Рок-опера. Параллель жанров.

1. Освоение характерных черт мюзикла и рок-оперы.
2. Анализ национальных особенностей жанров мюзикла и рок-оперы.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, зачета с оценкой по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Б.А.Покровский. «Опера – любовь моя» М. «Музыка», 2006 г.
2. З.Виноградова. «Оперетта». Спб. «Музыка» 2002 г.
3. А.Журбин. «Мюзикл». М. «Композитор» 2009 г.

4. С.Хентова. «Д.Шостакович, В.Мейерхольд, В.Маяковский». М. «Совеский композитор» 1987 г.
5. Б.Стаценко. «Музыка Чайковского к весенней сказке А.Островского «Снегурочка». М. «Музгиз». 1961 г.
6. Б.Фельдман. «Э.Григ. Две сюиты из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». М. «Музгиз». 1937 г.

8.2. *Интернет-ресурсы*

- **О. А. Федорова.** Мультимедийное учебное пособие по дисциплине "Театр и музыка" -электронная библиотека ТИ им.Б. Щукина
- Музыкальный портал «Погружение в классику» http://intoclassics.net
- «Классическая музыка.ru» http://www.classic-music.ru
- Форум «Классика» http://www.forumklassika.ru/forum.0

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Аудио - и видеозаписи на различных носителях, в том числе CD, DVD и в интернет-порталах.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-

гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра Пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Основы композиции»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА - 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи дисциплины «Основы композиции»……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 7
5. Содержание учебной дисциплины……. 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 13
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся**.**……. 13
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……. 17
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 17
8.2. Интернет-ресурсы…….19
9. Описание материально-технической базы……...19

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Основы композиции» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с оценкой во 2-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины «Основы композиции»

Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены взглядами классиков русского театра и классиков эстетической мысли на роль телесного аппарата, пластической культуры для актёра и его использование в решении режиссерских задач.

Реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: «Для того, чтобы внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом».

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое я», – писал А.Я. Таиров.

Задача режиссера- умело использовать все физические данные актера, наиболее полно раскрыть его пластический потенциал в своих режиссерских работах.

Цели:

· сформировать у будущих режиссеров комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;

· сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата в танце;
· выработать у будущего режиссера потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
· воспитать у будущих режиссеров творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
· сформировать и воспитать вкус, чувство формы, ощущение сценического пространства.
· Сформировать у будущего режиссера правильный музыкальный вкус и умение использовать музыкальный материал для полного раскрытия музыкальной задачи.

Задачи:

· воспитание творческих качеств:
- умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
- чувства пространства, чувства времени, чувства ритма в танце;
- чувства партнёрства и ансамблевости исполнения;
- чувства формы и стиля в танце.
· освоение основных законов сценической выразительности.
- умение правильно использовать сценическое пространство.
- знать законы построения пластического действия.
- правильно использовать все законы композиции.
- уметь правильно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы композиции» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», профиль «Режиссура».

Данная дисциплина – составная часть профессионального цикла по воспитанию и подготовке пластической выразительности актёра.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных, взаимодействующих дисциплин. Дисциплины «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец» решают задачу гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. Он помогает развитию и формированию актёрского «аппарата воплощения», напрямую связанного с предметом «Актёрское мастерство».

«Особенности искусства танца в том, что содержание любого танцевального произведения раскрывается через пластику человеческого тела (скульптурно-графическую выразительность движений, жестов, поз актера-танцовщика). Являясь искусством зрелищным, танец основан на зримом восприятии пластического воплощения музыкальной драматургии и

музыкальных образов. Своими специфическими средствами он создает конкретное сценическое действие и передает его внутреннее содержание».[1]

При разработке данной программы учитывалось, что в последнее время стали множиться театральные направления, творческие манеры и режиссёрские почерки, театры осваивают новые жанры, кино приобретает все более динамический характер, в результате чего многократно возросли технологические требования, предъявляемые к актёрам практикой театра и кино, как в сфере психотехнической оснащённости, так и в сфере их телесной подготовки.

В данной программе впервые предоставляется возможность изучить классическое танцевальное наследие, обратиться к лучшим танцевальным образцам ведущих хореографов современности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы композиции» направлено на формирование у магистрантов следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства; - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной

		литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в

для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Дисциплина изучается в 1-ом и 2-ом семестрах.

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с оценкой во 2-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**		
		1 семестр	**2 семестр**	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет	Зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СРС**	**Всего часов**
		Л	**ПЗ**		
1	Тема 1. Рисунок на сценической площадке		2	3	4
2.	Тема 2. Хороводные действия на Руси.	1		3	5

3	Тема 3. Основные рисунки в хороводах		2	2	4
4	Тема 4. Этюдная работа 1.		2	2	4
5.	Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.	1		2	3
6	Тема 6. Игорь Стравинский биография. История создания балета «Петрушка».	1		2	3
7	Тема 7. Этюдная работа 2.		2	2	4
8	Тема 8. Игорь Стравинский история создания балета «Жар Птица».	1		2	3
9	Тема 9. Этюдная работа 3.		2	2	4
10	Тема 10. М. Мусоргский биография. История создания музыкального произведения «Картинки с выставки».	2		2	4
11	Тема 11. Этюдная работа 4.		2	2	4
12	Тема 12. Этюдная работа 5.		2	2	4
13	Тема 13. Г. Свиридов биография. История создания музыки к повести А. С. Пушкина « Метель».	2		2	4
14	Тема 14. Этюдная работа 6.		2	2	4
15	Тема 15. П. Чайковский биография. Истрия создания произведения «Времена года».	2		2	4
16	Тема 16. Этюдная работа 7.		2	2	4
17	Тема 17. Вивальди биография. История создания произведения «Времена года».	2		2	4
18	Тема 18. Этюдная работа 8.		2	2	4
19	Тема 19. Этюдная работа 9.		2	2	4
	Зачет				
	Итого в первом семестре, час.	**12**	**20**	**40**	**72**
	Тема 1. Основы построения действия.	1		2	
	Тема 2. Д. Шостакович биография. История создания музыки к кинофильму «Гамлет» реж. Г.Козенцев.	1		2	
	Тема 3. Этюдная работа 1		2	2	
	Тема 4. Введение понятия «Пластический лейтмотив», его возникновение и развитие как пластическая характеристика персонажа.	1		2	
	Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.		2	2	
	Тема 6. Этюдная работа 2		2	2	
	Тема 7. М. Гаврилин биография. История Написания музыки к балетам « Женитьба Бальзаминова».	1		2	
	Тема 8. Этюдная работа 3.		2	2	
	Тема 9. Японская поэзия. Хокку, Танка. Хокку как основа композиционного построения действия.	1		2	
	Тема 10. Этюдная работа 4.		2	2	

	Тема 11. Скульптура и пластика.	1		2	
	Тема 12. Этюдная работа 5.			2	
	Тема 13. Русские художники: Перов, Суриков, Репин. Биографии. История написания жанровых, игровых, батальных полотен.	2		2	
	Тема 14. Этюдная работа 6.		2	2	
	Тема 15. Басни. И. Крылов биография.	1		2	
	Тема 16. Этюдная работа 7.			2	
	Тема 17. Приемы композиции: Канон, Контрапункт, Фуга.	1		2	
	Тема 18. Этюдная работа 8.		2	2	
	Тема 19. Римский-Корсаков Биография. История написания симфонической сюиты «Шехерезада». Прослушивание музыкального материала.	2		2	
	Тема 20. Этюдная работа 9.		2	2	
	Зачет с оценкой				
	Итого во втором семестре, час.	**12**	**20**	**40**	**72**
	Всего	**24**	**40**	**80**	**144**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1. Рисунок на сценической площадке
Диагональ открытая и закрытая. Фронтальные линии нарастающие и убывающие. Круговые рисунки.

Тема 2. Хороводные действия на Руси.
Разнообразие хороводов в разных районах России
Игровые хороводы. Сборно-разборные хороводы. Девичьи хороводы. Парные хороводы.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах
Круг. Восьмерка. Змейка. Улитка. Шен. Воротца. Ручеек. Карусель. Шеренга. Стенка на стенку.

Тема 4. Этюдная работа 1.
Работа с народной музыкой «Ой, ты степь широкая». Хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.

Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.
Балаганные действия. Раек. Ярмарочные игры.

Тема 6. Игорь Стравинский биография. История создания балета «Петрушка».
Площадное действие. Пластическая характеристика персонажа

Тема 7. Этюдная работа 2.
Работа с музыкой из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс».

Тема 8. Игорь Стравинский история создания балета «Жар Птица».
Пластическое действие.

Тема 9. Этюдная работа 3.
Работа с музыкой из балета из балета Стравинского « Жар Птица».

Тема 10. М. Мусоргский биография. История создания музыкального произведения «Картинки с выставки».
Сюжетное пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.
Работа над музыкальной миниатюрой Мусоргского «Баба Яга»

Тема 12. Этюдная работа 5.
Работа над музыкальной миниатюрой Мусоргского ««Балет невылупившихся птенцов» из произведения «Картинки с выставки»

Тема 13. Г. Свиридов биография. История создания музыки к повести А. С. Пушкина « Метель».
Создание пластического этюда на ощущение пространства и дороги.

Тема 14. Этюдная работа 6.
Работа над музыкальным фрагментом Свиридова « Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель».

Тема 15. П. Чайковский биография. Истрия создания произведения «Времена года».
Прослушивание всего музыкального цикла.
Тема 16. Этюдная работа 7.
Создание пластической картинки - времена года из альбома Чайковского.

Тема 17. Вивальди биография. История создания произведения «Времена года».
Прослушивание всего музыкального цикла.

Тема 18. Этюдная работа 8.
Создание пластического этюда Вивальди «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.
Создание пластического ощущения дождя, сюжетной линии, используя содержание стихотворения В. Гончарова «Я сегодня дождь». Этюд без музыки.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 1. Основы построения действия.

Экспозиция. Завязка действия (понятие поворотного момента). Завязка. Развитие действия. Кульминация. Развитие действия. Развязка. Финал. Разбор производится на основе классический произведений писателей, поэтов и композиторов.

Тема 2. Д. Шостакович биография. История создания музыки к кинофильму «Гамлет» реж. Г.Козенцев.
Пластическое решение сцены мышеловки из пьесы В. Шекспира «Гамлет».

Тема 3. Этюдная работа 1.
Работа с музыкальным эпизодом из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича.

Тема 4. Введение понятия «Пластический лейтмотив», его возникновение и развитие как пластическая характеристика персонажа.
Пластический лейтмотив. Пластическая характеристика персонажа.

Тема 5. Ракурс, поза, жест- как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.
Характеристика персонажей на базе балета Стравинского «Петрушка» в постановки М. Фокина.

Тема 6. Этюдная работа 2
Пластический этюд при условии существования персонажей в остром гротесковом рисунке (Петрушка, Коломбина, Арлекин, Пьеро, Арап).
Тема 7. М. Гаврилин биография. История Написания музыки к балетам « Женитьба Бальзаминова».
Сочинение пластической сцены к произведению.

Тема 8. Этюдная работа 3
Пластическая сцена сватовства из комедии Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на основе музыки М. Гаврилина к этому произведению.

Тема 9. Японская поэзия. Хокку, Танка. Хокку как основа композиционного построения действия.
Сочинение этюда без музыки на основе стихотворения. Образное содержание этюда.

Тема 10. Этюдная работа 4

Хокку Такубоко или Басе - этюд без музыки на основе стихотворения.

Тема 11. Скульптура и пластика.
Пластический этюд на основе выбранной скульптурной группы.

Тема 12. Этюдная работа 5
Сочинение пластического этюда на основе выбранной скульптурной группы, раскрытие его содержание. Эпоха по выбору.

Тема 13. Русские художники: Перов, Суриков, Репин. Биографии. История написания жанровых, игровых, батальных полотен.
Пластический этюд на основе музыки народной песни.

Тема 14. Этюдная работа 6
Пластический этюд на основе музыки народной песни «Эй, ухнем» по картине Репина «Бурлаки на волге».

Тема 15. Басни. И. Крылов биография.
Пластические этюды на темы басен.

Тема 16. Этюдная работа 7
Пластические этюды на темы басен Крылова.

Тема 17. Приемы композиции: Канон, Контрапункт, Фуга.
Пластические этюды с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 18. Этюдная работа 8
Работа над пластическими этюдами с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 19. Римский-Корсаков Биография. История написания симфонической сюиты «Шехерезада» . Прослушивание музыкального материала.
Симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова.

Тема 19. Этюдная работа 9
Работа над симфонической сюитой «Шехерезада» Римского-Корсакова: известные приемы композиции, развернутые рисунки, яркие пластические лейтмотивы персонажей.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности студентов.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по истории сценического танца и его специфике, манерам и этикету основных культурно-исторических эпох;
- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности.
- посещать спектакли.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять упражнения и техники, которые они освоили во время работы с педагогом.

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение всех тех элементов каждой темы дисциплины, которые содержатся в п. 5.2. *Содержание разделов и тем дисциплины*.

Текущий контроль степени сформированности компетенций осуществляется в ходе учебного процесса на каждом аудиторном занятии. Контрольные упражнения, незначительные усложнения заданий, упражнения игрового характера, требующие владения пройденным материалом, дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием практического курса.

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из студентов. Для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает эффективность учебного процесса.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1. Рисунок на сценической площадке.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием диагональных рисунков.
- Сочинить этюд с использованием фронтальных и круговых линий.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах

Задания:

- Создать хороводные действия используя как можно больше рисунков.

Тема 4. Этюдная работа 1.

Задания:

- На народную музыку «Ой, ты степь широкая» создать хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.
- Создать по средствам хороводного действия пластическую сюжетную линию.

Тема 7. Этюдная работа 2.

Задания:

- На музыку из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс» создать площадное действие. Главное - сюжет, точное попадание в музыкальные акценты, пластическая характеристика персонажа.

Тема 9. Этюдная работа 3.

Задания:

- На музыку из балета Стравинского «Жар Птица» музыкальный отрывок « Поганый пляс» создать пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Баба Яга» из произведения «Картинки с выставки» создать сюжетное пластическое действие

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из произведения «Картинки с выставки» создать пластическое действие, не отражающие название миниатюры.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На музыкальный фрагмент Свиридова «Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» создать пластический этюд на ощущение пространства и дороги

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задание:

- На выбор любого времени года из альбома Чайковского создать пластическую картинку. Главное - сюжет и пластическая характеристика персонажа.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задание:

- Создать пластический этюд на любое из «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.

Задание:

На стихотворения В. Гончарова «Я сегодня дождь» создать пластическое ощущение дождя, создать сюжетную линию, используя содержание стихотворения. Этюд без музыки.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 3. Этюдная работа 1.

Задания:

- На выбранный музыкальный эпизод из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича пластически решить сцену мышеловки из пьесы В. Шекспира «Гамлет».

Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.

Задания:

- Разберите характеристику персонажей на базе балета Стравинского «Петрушка» в постановки М. Фокина

Тема 6. Этюдная работа 2.

Задания:

- Сочинить пластический этюд при условии существования персонажей в остром гротесковом рисунке (Петрушка, Коломбина, Арлекин, Пьеро, Арап).

Тема 8. Этюдная работа 3.

Задания:

- Сочинить пластическую сцену сватовства из комедии Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на основе музыки М. Гаврилина к этому произведению.

Тема10. Этюдная работа 4.

Задания:

- Выбрать любое Хокку Такубоко или Басе, сочинить этюд без музыки на основе стихотворения. Раскрыть его образное содержание.

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- Сочинить пластический этюд на основе выбранной скульптурной группы, раскрыть его содержание. Эпоха по выбору.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На основе картины Репина «Бурлаки на волге» сочинить пластический этюд, используя музыку народной песни «Эй, ухнем».

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задания:

- Сочинение пластических этюдов на темы басен Крылова.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 20. Этюдная работа 9.

Задания:

- Сочинить развернутое пластическое полотно на 4 часть симфонической сюиты «Шехерезада» - «Праздник в Багдаде», использовать все известные приемы композиции, развернутые рисунки, яркие пластические лейтмотивы персонажей.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и зачета с оценкой по практическим заданиям.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре): Учебное пособие Кемерово КемГУКИ 2012
2. Воронина И. А. Историко-бытовой танец.: Учебное пособие. М. Искусство 1980
3. Абрамов Г.М. Школа театрального танца Ридер по книге Ж.Ж. Новерра Письма о танцах и балетах с комментариями Абрамова Г.М. Учебное пособие Е. 2007
4. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. М. Медицина 1972

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д., Искусство 1980
3. Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975
4. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
5. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
6. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письмаъ». М-Л-д, «Искусство», 1947
7. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
8. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-М. 1963
9. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983
10. Бачинская Н. " Русские хороводы и хороводные песни" М-Л Музгиз 1951г
11. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец . М. 1963
12. Бальные танцы М. 1960
13. Бекунова В. А. " Русская пляска в хорах народной песни" М. 1941г
14. Васильева. Е. Танец. М. 1968
15. Всеволодский-Генгросс Н.В. "История русского театра" 1929г " Крестьянское искусство" сб 2 Лен-д 1928г
16. Голейзовский К. Я. "Образы русской хореографии" М 1964г
17. Жорницкая М. "Северные танцы" М 1970г
18. Устинова. Т. Русские народные танцы . М. 1964

19.Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера СПб 1997
20.Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976
21.Дрознин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011
22.Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998
23.Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007
24.Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007
25.Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987
26. Блок Л.Д. Классический танец история и современность. Л. 1987
27. Красовская. В. М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. 1981
28. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М. Искусство 1985
29.Пасютинская А. В. Волшебный мир танца. М. 1981
30. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. М. 1979
31. Фокин. М. Против течения. Ленинград «Искусство» 1981.

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999
2. Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
2. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
3. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/
4. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/
5. Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

В практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации танцевальных рисунков с последующим обсуждением ошибок и способов их преодоления.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«Работа режиссера над решением сценического пространства»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине……. 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 7
5. Содержание учебной дисциплины…….. 7
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 8
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……... 9
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 9
6.2. Задания для самостоятельной работы……... 10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям……. 12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 13
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 13
8.2. Интернет-ресурсы……... 15
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……. 15
9. Описание материально-технической базы……. 16

Введение

Программа учебной дисциплины «Работа режиссера над решением сценического пространства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Художественно сотворенное сценическое пространство является одним из главных составляющих образа спектакля.

Поэтому умение режиссера творчески работать с художником-постановщиком, точно и ярко формулировать ему предмет эстетической и нравственной проповеди критически влияет на художественный результат. Ведь известно, что основной объем информации об окружающем мире человек получает через зрение.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь ясное представление о методе работы и эмоционально-психологической окраске деятельности художника-сценографа. Это позволит режиссеру добиться от сценографа максимальной творческой отдачи на пользу их общему детищу – спектаклю…

Кроме того, режиссер должен иметь правильное общее представление об организации процесса производства декораций.

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для своих спектаклей, должен осознать риск создания неполноценного в эстетическом смысле продукта, ибо сценография есть вид изобразительного искусства и требует огромного объема профессиональных знаний и ремесленных навыков, которыми режиссер не владеет по определению.

Только в творческом содружестве режиссера с художником рождается спектакль, как единый художественный организм, в коем сценография неотделима от режиссуры.

Структурно дисциплина состоит из 4 тем. Трудоемкость дисциплины «Работа режиссера над решением сценического пространства» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- получить целостное представления о сценографии, как виде художественной деятельности;
- научиться правильно выбирать тип материальной культуры и определять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля под углом зрения режиссерского замысла;
- научиться формулировать исчерпывающееся художественно-проектное задание для сценографа;
- научиться использовать анимированное и статическое видеоизображение в целях формирования образа спектакля;
- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем режиссуры и сценографии;
- научиться использовать театральный свет в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с пространственными и техническими свойствами конкретной сцены;

Задачи:

- ознакомиться с методиками формирования пространственного художественного образа;
- освоить методику творческого общения с художником-постановщиком, как с соавтором в создании образа спектакля;
- освоить приемы анализа сценографического эскиза, как изобразительного тропа и как проекта пространственной организации спектакля;
- освоить терминологическую систему сценографии и сценической механизации;
- ознакомиться с основными видами театральных светильников и системой пространственной организации театрального света;
- ознакомиться с основными приемами освещения элементов декорации и артистов, способами создания пространственных и эмоциональных иллюзий средствами театрального света;
- ознакомиться с художественными возможностям использования видео съемки и видео инсталляции в спектакле.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Работа режиссера над решением сценического пространства» является дисциплиной базовой части основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) «Режиссура и актерское мастерство» профессионального цикла основной образовательной

программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Работа режиссера над решением сценического пространства» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «Теория актерского мастерства и режиссуры», «Постановочная работа режиссера», «Сценография», «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Режиссерский практикум», «Музыкальное решение в спектакле».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Работа режиссера над решением сценического пространства» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и

		научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	**Знает:** - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности **Умеет:** - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты **Владеет:** - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для	**Знает:** - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с

репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	аудиторией; **Умеет:** - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Работа режиссера над решением сценического пространства» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.

Виды учебной работы		**3 семестр**	**4 семестр**	**Всего**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой		зачет	Экзамен 36	Экзамен 36
2. Самостоятельная работа		**40**	**4**	**44**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	Тема1 **Сцена**	6	10	10	-	**26**
2	Тема 2 **Театральный свет**	6	10	10	Зачет	**26**
3.	Тема 3 **Работа режиссера с художником-постановщиком**	8	20	40	-	**68**
4	Тема 4 **Художественные возможности использования видеосъемки и видеоинсталляции в оформлении спектакля**.	4	-	20		**24**
	Итого	**24**	**40**	**44**	Экзамен 36	**144**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1 Сцена
Различные типы сцен.
Механизация современной сцены.
Художественные особенности различных типов сцен
Сценическое пространство действия, как виртуальный объект, формируемый
Основы в воображении зрителей.
Формирование пространственно-временной метрики сценического действия.
Граница художественного и бытового пространств, как эстетическая проблема

Тема 2 Театральный свет
Типы осветительных приборов и их функции.
Основные принципы организации системы светотехнического оборудования сцены.
Основные приемы и способы создания световой картины.
Художественное содержание световой партитуры спектакля.
Компьютерный пульт. Запись программ. Управление программами.
Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля

Тема 3 Работа режиссера с художником постановщиком
Определение пространства действия пьесы, как художественная задача.
Основные этапы проектирования сценографии.
Методика творческого общения с художником-постановщиком, как с соавтором в создании образа спектакля.

Формирование проектного задания на художественное конструирование сценографии спектакля.
Режиссерский анализ сценографического эскиза

Тема 4 Художественные возможности использования видеосъемки и видеоинсталляции в оформлении спектакля.
1 Видеоконтент, как художественный элемент образа спектакля.
3 Виды видеоизображения в сценографии.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;

• рефлексию;
• решение задач;
• моделирование различных ситуаций и др.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля (по выбору студента).
- формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету;
- подбор и съемка видео и фото сюжетов для создания видеоинсталляций.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме
1. Сцена

Цель:
Сформировать представление о сцене, как об архитектурном объекте, способным к художественно целесообразной метеморфозе пространства-времени.
Содержание:
Сформулировать и художественно обосновать свойства пространственно-временного континуума для четырех спектаклей разных драматургических жанров. Названия – на выбор студента.
Требования:
Необходимо четко обозначить свойства и параметры сцены, для которой выполняется это задание. Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Желательно наличие визуальных примеров готовой сценографии, иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме

2. Театральный свет

Цель:
Научиться планировать световое оформление спектакля в соответствии с режиссерским замыслом и стилистикой сценографии. **Содержание:**
Сценарий световой партитуры спектакля по пьесе (на выбор студента).
Требования:
Сценарий должен представлять последовательность художественных задач для художника по свету. Задание выполняется в текстовом редакторе с возможностью его распечатки в виде текстового файла, пригодного к последующей распечатке.

Задание для самостоятельной работы по теме
3. Работа режиссера с художником постановщиком

Цель:
Сформировать навык исчерпывающего формулирования проектного задания на создание сценографии спектакля. Научиться добиваться от художника максимальной творческой отдачи.
Содержание:
Текст в форме эссе, определяющий:
предмет режиссерского художественного высказывания;
эмоционально-психологические характеристики пространства спектакля;
меру и свойства художественной условности;
художественный и фабульный смысл перемен мест действия;
характер движения времени в спектакле;
художественную задачу сценического костюма;
перечень объектов и мебели, минимально необходимых для спектакля.
Требования:
Желательно избегать подмены сценографической проблемы ее готовым решением – художник с этим справится лучше. Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре. Рисовать в данном случае режиссеру запрещается. (Чтобы не веселить художника)

Задание для самостоятельной работы по теме
4. Основы видеоинсталляции

Цель:
Научиться формулировать творческую задачу режиссеру видеоинсталляции.
Содержание:
Краткий литературный сценарий видео инсталляции, которая войдет в спектакль элементом режиссерского и сценографического решения спектакля.
Требования:

Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме
4. Работа режиссера с художником постановщиком

Цель:
Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, конвертировать его в текст, доступный для восприятия и «присвоения» другой творческой личностью – художником-постановщиком спектакля.
Содержание:
Текст, раскрывающий для художника сюжет, фабулу и драматургическую конструкцию пьесы под углом зрения режиссерской концепции спектакля.
Требования:
Содержание Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.
Вопросы к обсуждению:
Дискуссия с художником-постановщиком о сути художественного высказывания.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме
4. Художественные возможности использования видеосъемки и видеоинсталляции в оформлении спектакля.

Цель:
Научиться использовать видеоконтент с целью придания спектаклю дополнительного художественного измерения, обогащающего образ спектакля.
Содержание:
Определение творческих задач, решаемых средствами видеоизображения. Формулирование принципов соотношения реального пространства сценографии и виртуального пространства видеоинсталляции.
Задание выполняется в виде тезисов для выступления на семинаре.
Вопросы к обсуждению:
Дискуссия с художником-постановщиком о месте видеоизображения в ряду других образных элементов спектакля.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
5. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

6. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М. ,1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
15. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
16. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.:Изд-во " Лань",2016
17. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
18. Боровский. Убегающее пространство. М. 2006
19. Бархин. Ламповая копоть. М. 2008
20. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
21. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
22. Брюс Блок. Визуальное повествование
23. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006
24. Федерико Феллини “Делать фильм” М. Искусство, 1980

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http:// www.videomaker.com/
11. Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
14. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
15. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
16. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра Пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Работа режиссера с балетмейстером»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА - 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 8
5. Содержание учебной дисциплины……. 9
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 9
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 10
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…… 14
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 14
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 18
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 18
8.2. Интернет-ресурсы…….. 20
9. Описание материально-технической базы…… 20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с оценкой во 2-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи для работы режиссера с балетмейстером

Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены взглядами классиков русского театра и классиков эстетической мысли на роль телесного аппарата, пластической культуры для актёра и его использование в решении режиссерских задач.

Реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: «Для того чтобы внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом».

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое я», – писал А.Я. Таиров.

Задача режиссера- умело использовать все физические данные актера, наиболее полно раскрыть его пластический потенциал в своих режиссерских работах.

Цели:

· сформировать у будущих режиссеров комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;
· сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата в танце;
· выработать у будущего режиссера потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
· воспитать у будущих режиссеров творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
· сформировать и воспитать вкус, чувство формы, ощущение сценического пространства.
· Сформировать у будущего режиссера правильный музыкальный вкус и умение использовать музыкальный материал для полного раскрытия музыкальной задачи.

Задачи:

· воспитание творческих качеств:
- умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
- чувства пространства, чувства времени, чувства ритма в танце;
- чувства партнёрства и ансамблевости исполнения;
- чувства формы и стиля в танце.
· освоение основных законов сценической выразительности.
- умение правильно использовать сценическое пространство.
- знать законы построения пластического действия.
- правильно использовать все законы композиции.
- уметь правильно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Работа режиссера с балетмейстером» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, профиль Режиссура.

Данная дисциплина – составная часть профессионального цикла по воспитанию и подготовке пластической выразительности актёра.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных, взаимодействующих дисциплин. Дисциплины «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец» решают задачу гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. Он помогает развитию и формированию актёрского «аппарата воплощения», напрямую связанного с предметом «Актёрское мастерство».

«Особенности искусства танца в том, что содержание любого танцевального произведения раскрывается через пластику человеческого тела

(скульптурно-графическую выразительность движений, жестов, поз актера-танцовщика). Являясь искусством зрелищным, танец основан на зримом восприятии пластического воплощения музыкальной драматургии и музыкальных образов. Своими специфическими средствами он создает конкретное сценическое действие и передает его внутреннее содержание».[1]

При разработке данной программы учитывалось, что в последнее время стали множиться театральные направления, творческие манеры и режиссёрские почерки, театры осваивают новые жанры, кино приобретает все более динамический характер, в результате чего многократно возросли технологические требования, предъявляемые к актёрам практикой театра и кино, как в сфере психотехнической оснащённости, так и в сфере их телесной подготовки.

В данной программе впервые предоставляется возможность изучить классическое танцевальное наследие, обратиться к лучшим танцевальным образцам ведущих хореографов современности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» направлено на формирование у магистрантов следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3. ***Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели***	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми

		работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства; - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных

материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Дисциплина изучается в 1-ом и 2-ом семестрах.

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с оценкой во 2-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**		
		1 семестр	**2 семестр**	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет	Зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**144**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**4**

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СРС**	**Всего часов**
		Л	**ПЗ**		
1	Тема 1. Рисунок на сценической площадке		2	3	4
2.	Тема 2. Хороводные действия на Руси.	1		3	5
3	Тема 3. Основные рисунки в хороводах		2	2	4
4	Тема 4. Этюдная работа 1.		2	2	4
5.	Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.	1		2	3

6	Тема 6. Игорь Стравинский биография. История создания балета «Петрушка».	1		2	3
7	Тема 7. Этюдная работа 2.		2	2	4
8	Тема 8. Игорь Стравинский история создания балета «Жар Птица».	1		2	3
9	Тема 9. Этюдная работа 3.		2	2	4
10	Тема 10. М. Мусоргский биография. История создания музыкального произведения «Картинки с выставки».	2		2	4
11	Тема 11. Этюдная работа 4.		2	2	4
12	Тема 12. Этюдная работа 5.		2	2	4
13	Тема 13. Г. Свиридов биография. История создания музыки к повести А. С. Пушкина « Метель».	2		2	4
14	Тема 14. Этюдная работа 6.		2	2	4
15	Тема 15. П. Чайковский биография. Истрия создания произведения «Времена года».	2		2	4
16	Тема 16. Этюдная работа 7.		2	2	4
17	Тема 17. Вивальди биография. История создания произведения «Времена года».	2		2	4
18	Тема 18. Этюдная работа 8.		2	2	4
19	Тема 19. Этюдная работа 9.		2	2	4
	Зачет				
	Итого в первом семестре, час.	**12**	**20**	**40**	**72**
	Тема 1. Основы построения действия.	1		2	
	Тема 2. Д. Шостакович биография. История создания музыки к кинофильму «Гамлет» реж. Г.Козенцев.	1		2	
	Тема 3. Этюдная работа 1		2	2	
	Тема 4. Введение понятия «Пластический лейтмотив», его возникновение и развитие как пластическая характеристика персонажа.	1		2	
	Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.		2	2	
	Тема 6. Этюдная работа 2		2	2	
	Тема 7. М. Гаврилин биография. История Написания музыки к балетам « Женитьба Бальзаминова».	1		2	
	Тема 8. Этюдная работа 3.		2	2	
	Тема 9. Японская поэзия. Хокку, Танка. Хокку как основа композиционного построения действия.	1		2	
	Тема 10. Этюдная работа 4.		2	2	
	Тема 11. Скульптура и пластика.	1		2	
	Тема 12. Этюдная работа 5.			2	
	Тема 13. Русские художники: Перов, Суриков, Репин. Биографии. История написания жанровых,	2		2	

	игровых, батальных полотен.				
	Тема 14. Этюдная работа 6.		2	2	
	Тема 15. Басни. И. Крылов биография.	1		2	
	Тема 16. Этюдная работа 7.			2	
	Тема 17. Приемы композиции: Канон, Контрапункт, Фуга.	1		2	
	Тема 18. Этюдная работа 8.		2	2	
	Тема 19. Римский-Корсаков Биография. История написания симфонической сюиты «Шехерезада». Прослушивание музыкального материала.	2		2	
	Тема 20. Этюдная работа 9.		2	2	
	Зачет с оценкой				
	Итого во втором семестре, час.	**12**	**20**	**40**	**72**
	Всего	**24**	**40**	**80**	**144**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1. Рисунок на сценической площадке
Диагональ открытая и закрытая. Фронтальные линии нарастающие и убывающие. Круговые рисунки.

Тема 2. Хороводные действия на Руси.
Разнообразие хороводов в разных районах России
Игровые хороводы. Сборно-разборные хороводы. Девичьи хороводы. Парные хороводы.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах
Круг. Восьмерка. Змейка. Улитка. Шен. Воротца. Ручеек. Карусель. Шеренга. Стенка на стенку.

Тема 4. Этюдная работа 1.
Работа с народной музыкой «Ой, ты степь широкая». Хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.

Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.
Балаганные действия. Раек. Ярмарочные игры.

Тема 6. Игорь Стравинский биография. История создания балета «Петрушка».
Площадное действие. Пластическая характеристика персонажа

Тема 7. Этюдная работа 2.
Работа с музыкой из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс».

Тема 8. Игорь Стравинский история создания балета «Жар Птица».
Пластическое действие.

Тема 9. Этюдная работа 3.
Работа с музыкой из балета из балета Стравинского « Жар Птица».

Тема 10. М. Мусоргский биография. История создания музыкального произведения «Картинки с выставки».
Сюжетное пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.
Работа над музыкальной миниатюрой Мусоргского «Баба Яга»

Тема 12. Этюдная работа 5.
Работа над музыкальной миниатюрой Мусоргского ««Балет невылупившихся птенцов» из произведения «Картинки с выставки»

Тема 13. Г. Свиридов биография. История создания музыки к повести А. С. Пушкина « Метель».
Создание пластического этюда на ощущение пространства и дороги.

Тема 14. Этюдная работа 6.
Работа над музыкальным фрагментом Свиридова « Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель».

Тема 15. П. Чайковский биография. Истрия создания произведения «Времена года».
Прослушивание всего музыкального цикла.
Тема 16. Этюдная работа 7.
Создание пластической картинки - времена года из альбома Чайковского.

Тема 17. Вивальди биография. История создания произведения «Времена года».
Прослушивание всего музыкального цикла.

Тема 18. Этюдная работа 8.
Создание пластического этюда Вивальди «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.
Создание пластического ощущения дождя, сюжетной линии, используя содержание стихотворения В. Гончарова «Я сегодня дождь». Этюд без музыки.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 1. Основы построения действия.

Экспозиция. Завязка действия (понятие поворотного момента). Завязка. Развитие действия. Кульминация. Развитие действия. Развязка. Финал. Разбор производится на основе классический произведений писателей, поэтов и композиторов.

Тема 2. Д. Шостакович биография. История создания музыки к кинофильму «Гамлет» реж. Г.Козенцев.
Пластическое решение сцены мышеловки из пьесы В. Шекспира «Гамлет».

Тема 3. Этюдная работа 1.
Работа с музыкальным эпизодом из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича.

Тема 4. Введение понятия «Пластический лейтмотив», его возникновение и развитие как пластическая характеристика персонажа.
Пластический лейтмотив. Пластическая характеристика персонажа.

Тема 5. Ракурс, поза, жест- как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.
Характеристика персонажей на базе балета Стравинского «Петрушка» в постановки М. Фокина.

Тема 6. Этюдная работа 2
Пластический этюд при условии существования персонажей в остром гротесковом рисунке (Петрушка, Коломбина, Арлекин, Пьеро, Арап).

Тема 7. М. Гаврилин биография. История Написания музыки к балетам « Женитьба Бальзаминова».
Сочинение пластической сцены к произведению.

Тема 8. Этюдная работа 3
Пластическая сцена сватовства из комедии Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на основе музыки М. Гаврилина к этому произведению.

Тема 9. Японская поэзия. Хокку, Танка. Хокку как основа композиционного построения действия.
Сочинение этюда без музыки на основе стихотворения. Образное содержание этюда.

Тема 10. Этюдная работа 4

Хокку Такубоко или Басе - этюд без музыки на основе стихотворения.

Тема 11. Скульптура и пластика.
Пластический этюд на основе выбранной скульптурной группы.

Тема 12. Этюдная работа 5
Сочинение пластического этюда на основе выбранной скульптурной группы, раскрытие его содержание. Эпоха по выбору.

Тема 13. Русские художники: Перов, Суриков, Репин. Биографии. История написания жанровых, игровых, батальных полотен.
Пластический этюд на основе музыки народной песни.

Тема 14. Этюдная работа 6
Пластический этюд на основе музыки народной песни «Эй, ухнем» по картине Репина «Бурлаки на волге».

Тема 15. Басни. И. Крылов биография.
Пластические этюды на темы басен.

Тема 16. Этюдная работа 7
Пластические этюды на темы басен Крылова.

Тема 17. Приемы композиции: Канон, Контрапункт, Фуга.
Пластические этюды с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 18. Этюдная работа 8
Работа над пластическими этюдами с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 19. Римский-Корсаков Биография. История написания симфонической сюиты «Шехерезада» . Прослушивание музыкального материала.
Симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова.

Тема 19. Этюдная работа 9
Работа над симфонической сюитой «Шехерезада» Римского-Корсакова: известные приемы композиции, развернутые рисунки, яркие пластические лейтмотивы персонажей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности студентов.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по истории сценического танца и его специфике, манерам и этикету основных культурно-исторических эпох;
- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности.
- посещать спектакли.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять упражнения и техники, которые они освоили во время работы с педагогом.

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение всех тех элементов каждой темы дисциплины, которые содержатся в п. 5.2. *Содержание разделов и тем дисциплины*.

Текущий контроль степени сформированности компетенций осуществляется в ходе учебного процесса на каждом аудиторном занятии. Контрольные упражнения, незначительные усложнения заданий, упражнения игрового характера, требующие владения пройденным материалом, дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием практического курса.

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из студентов. Для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает эффективность учебного процесса.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1. Рисунок на сценической площадке.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием диагональных рисунков.
- Сочинить этюд с использованием фронтальных и круговых линий.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах

Задания:

- Создать хороводные действия используя как можно больше рисунков.

Тема 4. Этюдная работа 1.

Задания:

- На народную музыку «Ой, ты степь широкая» создать хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.
- Создать по средствам хороводного действия пластическую сюжетную линию.

Тема 7. Этюдная работа 2.

Задания:

- На музыку из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс» создать площадное действие. Главное - сюжет, точное попадание в музыкальные акценты, пластическая характеристика персонажа.

Тема 9. Этюдная работа 3.

Задания:

- На музыку из балета Стравинского « Жар Птица» музыкальный отрывок « Поганый пляс» создать пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Баба Яга» из произведения «Картинки с выставки» создать сюжетное пластическое действие

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из произведения « Картинки с выставки» создать пластическое действие, не отражающие название миниатюры.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На музыкальный фрагмент Свиридова « Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» создать пластический этюд на ощущение пространства и дороги

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задание:

- На выбор любого времени года из альбома Чайковского создать пластическую картинку. Главное - сюжет и пластическая характеристика персонажа.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задание:

- Создать пластический этюд на любое из «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.

Задание:

На стихотворения В. Гончарова « Я сегодня дождь» создать пластическое ощущение дождя, создать сюжетную линию, используя содержание стихотворения. Этюд без музыки.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 3. Этюдная работа 1.

Задания:

- На выбранный музыкальный эпизод из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича пластически решить сцену мышеловки из пьесы В. Шекспира «Гамлет».

Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.

Задания:

- Разберите характеристику персонажей на базе балета Стравинского «Петрушка» в постановки М. Фокина

Тема 6. Этюдная работа 2.

Задания:

- Сочинить пластический этюд при условии существования персонажей в остром гротесковом рисунке (Петрушка, Коломбина, Арлекин, Пьеро, Арап).

Тема 8. Этюдная работа 3.

Задания:

- Сочинить пластическую сцену сватовства из комедии Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на основе музыки М. Гаврилина к этому произведению.

Тема10. Этюдная работа 4.

Задания:

- Выбрать любое Хокку Такубоко или Басе, сочинить этюд без музыки на основе стихотворения. Раскрыть его образное содержание.

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- Сочинить пластический этюд на основе выбранной скульптурной группы, раскрыть его содержание. Эпоха по выбору.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На основе картины Репина «Бурлаки на волге» сочинить пластический этюд, используя музыку народной песни «Эй, ухнем».

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задания:

- Сочинение пластических этюдов на темы басен Крылова.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 20. Этюдная работа 9.

Задания:

- Сочинить развернутое пластическое полотно на 4 часть симфонической сюиты «Шехерезада» - «Праздник в Багдаде», использовать все известные приемы композиции, развернутые рисунки, яркие пластические лейтмотивы персонажей.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и зачета с оценкой по практическим заданиям.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д., Искусство 1980
2. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) Учебное пособие Кемерово КемГУКИ 2012
3. Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989
2. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
3. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
4. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письмаъ». М-Л-д, «Искусство», 1947
5. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
6. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-М. 1963
7. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983
8. Бачинская Н. " Русские хороводы и хороводные песни" М-Л Музгиз 1951г
9. Васильеыва-Рождественская М. Историко-бытовой танец . М. 1963
10. Бальные танцы М. 1960
11. Бекунова В. А. " Русская пляска в хорах народной песни" М. 1941г
12. Васильева. Е. Танец. М. 1968
13. Всеволодский-Генгросс Н.В. "История русского театра" 1929г " Крестьянское искусство" сб 2 Лен-д 1928г
14. Голейзовский К. Я. "Образы русской хореографии" М 1964г
15. Жорницкая М. "Северные танцы" М 1970г
16. Устинова. Т. Русские народнын танцы . М. 1964
17. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера СПб 1997
18. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976
19. Дрознин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011
20. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998

21.Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007
22.Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007
23.Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987
20. Блок Л.Д. Классический танец история и современность. Л. 1987
21. Красовская. В. М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. 1981
22. Воронина И. А. Историко-бытовой танец. Учебное пособие. М. Искусство 1980
23. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М. Искусство 1985
24.Пасютинская А. В. Волшебный мир танца. М. 1981
25. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. М. 1979
26. Абрамов Г.М. Школа театрального танца Ридер по книге Ж.Ж. Новерра Письма о танцах и балетах с комментариями Абрамова Г.М. Учебное пособие Е. 2007
27. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. М. Медицина 1972
28. Фокин. М. Против течения. Ленинград «Искусство» 1981.

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999
2. Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
2. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
3. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/
4. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/
5. Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

В практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации танцевальных рисунков с последующим обсуждением ошибок и способов их преодоления.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА РЕЖИССЁРА»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Режиссура»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Оглавление

Введение…….…....…....3
1. Цели и задачи освоения дисциплины…….…...4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….…….5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….…6
5. Содержание дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....…...7
5.2. Содержание тем дисциплины.....7
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся……...8
6.1. Методические указания для обучающихся……...8
6.2. Задания для самостоятельной работы…….....10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…….11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации**……...**12
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ….....12
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……12
8.2. Интернет-ресурсы……...13
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……14
9. Описание материально-технической базы…….……14

Введение

Программа учебной дисциплины «Постановочная работа режиссёра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Одной из основных составляющих постановочной работы режиссера является взаимодействие с художником-постановщиком.

Театральный спектакль – принципиально синтетическое произведение, включающее в себя элементы различных видов искусств. Поэтому так велика роль сценографии. Умение режиссера творчески работать с художником-постановщиком, точно и ярко формулировать предмет эстетической и нравственной проповеди критически влияет на художественный результат.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь ясное о способах и приемах художественного конструирования театрального пространства. Это позволит режиссеру добиться от сценографа максимальной творческой отдачи.

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для своих спектаклей, должен осознать рискованность таких попыток, ибо сценография есть вид изобразительного искусства и требует огромного объема профессиональных знаний и ремесленных навыков, которыми режиссер не владеет по определению.

В творческом содружестве режиссера с художником рождается художественно полноценное решение пространства сцены.

Структурно дисциплина состоит из 3-х тем. Трудоемкость дисциплины «Постановочная работа режиссера» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма промежуточной аттестации – зачет для студентов очной формы обучения во 2-ом семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- получить целостное представления о сценографии, как о способе конструирования пространственно-временного континуума спектакля;
- научиться ориентироваться в круге понятий теории изобразительного искусства;
- научиться воспринимать сценический портал, как художественный формат, и границу художественного и бытового пространства.
- научиться выстраивать пластический сюжет за пределами нарратива.
- научиться правильно выбирать тип материальной культуры и определять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля;

Задачи:

- освоить терминологическую систему теории изобразительного искусства;
- освоить цивилизационную логику развития и метаморфоз Больших стилей;
- освоить структуру формирования тропа;
- выработать понимание материальной культуры эпохи, как элемента Большого стиля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Постановочная работа режиссера» относится к факультативным дисциплинам учебного плана основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Постановочная работа режиссера» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «История режиссуры», «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «История сценографии», «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Музыкальное оформление спектакля», «Пластическая культура режиссера».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Постановочная работа режиссера» направлено на формирование у студентов следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональной компетенции (табл.1):

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	***Вариант 1.*** УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. ***Вариант 2***. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных

творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.

Форма промежуточной аттестации –зачет на 2 семестре.

Виды учебной работы			**2 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:			**32**	**32**
Лекции			12	12
Практические занятия			20	20
Форма промежуточной аттестации – зачет			-	-
2. Самостоятельная работа			**40**	**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**72**
	ЗЕТ.	**2**	**2**	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1	Тема1 **Введение в профессию**	4	6	10	20
2	Тема 2 **Некоторые понятия теории изобразительного искусства.**	4	6	10	20
3	Тема 3 **«Большой стиль» и материальная культура эпохи.**	4	8	20	32
	Зачет 2 семестр				**-**
	Всего	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема1 Введение в профессию
Сценография – конструирование пространственно-временного континуума спектакля.

Тема 2 Некоторые понятия теории изобразительного искусства.
Картинная плоскость. Различные виды изображения.
Сценический портал, как картинная плоскость.
Нарратив в изобразительном искусстве.
Пластический сюжет за пределами нарратива.
Виртуальные сущности в произведении изобразительного искусства

Тема 3 «Большой стиль» и материальная культура эпохи
Метаморфозы «Больших стилей» – результат изменения социально-психологических парадигм эпох.
Материальная культура как элемент «Большого стиля»

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые

слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к

аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти и/или подготовить наглядный материал;

• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

– подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;

– ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;

– анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

2. Некоторые понятия теории изобразительного искусства

Цель

Сформировать навык анализа образной и пластической структуры произведения изобразительного искусства. (В соответствии с компетенцией таб. 1)

Содержание

Формальный анализ и сопоставление образной и пластической структуры трех живописных произведений. (Суть художественного высказывания автора, способы формирования иллюзии пространства, композиционные приемы, колористика,)

.

Требования

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме

3. «Большой стиль» и материальная культура эпохи

Цель

Сформировать умение усматривать взаимосвязь идеологических и художественно-пластических элементов «Большого стиля» с объектами материальной культуры (В соответствии с компетенцией таб. 1)

Содержание

Провести сопоставление памятников архитектуры выбранной эпохи с предметами обихода и одежды. (Система пропорций, композиционные приемы, колористика, общая эмоциональная окраска предмета.)

Требования

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие визуальных примеров, иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно фотографирование изображений на телефон)

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме
2. Некоторые понятия теории изобразительного искусства

Цель
Получить представление о профессиональных приемах, используемых художниками для изображения трехмерного пространства на плоскости картины. (В соответствии с компетенцией таб. 1)
Содержание
Поиск и подбор репродукций, представляющих различные способы создания иллюзии пространства.
Требования
Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.
Вопросы к обсуждению
За счет чего возникает иллюзия глубины пространства в каждом из выбранных изображений.

3. «Большой стиль» и материальная культура эпохи

Цель
Получить представление о взаимозависимости социально-психологической парадигмы эпохи, Большого стиля с пластическими свойств предметов материальной культуры (В соответствии с компетенцией ----------)
Содержание
Поиск и подбор репродукций, иллюстрирующих такую взаимосвязь.
Требования
Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.
Вопросы к обсуждению
Причинно-следственная связь господствующей идеологической конструкции эпохи с пластикой Большого стиля.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы

Учебная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография : Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ

Дополнительная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,
4. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры . М., Госкиноиздат, 1999
5. Березкин. Искусство сценографии мирового театра:
Том 6. Сценографы России
М., ЛИК, 2019
6. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
7. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
8. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
9. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
10. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство,

1988
11. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм . Истоки, идеи, практика. М. ,1995
12. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
13. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
14. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
15. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
16. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
17.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
18. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
19. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
20. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
21. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.:Изд-во " Лань",2016
22. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
Боровский. Убегающее пространство. М. 2006
Бархин. Ламповая копоть. М. 2008

8.2. *Интернет-ресурсы*

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/

7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
13. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com. .

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека

Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 5
5. Содержание учебной дисциплины……. 6
5.1. Тематический план для очной формы обучения……... 6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины ……..... 7
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 9
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 9
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 11
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 11
8.2. Интернет-ресурсы…….. 15
9. Описание материально-технической базы…… 15

Введение

Рабочая программа дисциплины «Театральный практикум» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. Уметь формулировать проблему цели художественного высказывания, способную породить веер разнообразных решений.
2. Выработать навык осознанного управления своим творческим процессом.
3. Уметь конструктивно общаться с другими участниками создания спектакля.
4. Уметь трансформировать художественную идею в технологическую задачу изготовления декорации.

Задачи:

.

1. Научиться совместно с режиссером определять художественный смысл понятия «место действия».
2. Практически освоить методику выбора способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.
3. Научиться выражать свои художественные идеи при при помощи форэскизов и раскадровок.
4. Практически освоить приемы создания сценографических эскизов средствами компьютерной графики.
5. Освоить последовательность действий в процессе защиты сценографического проекта.

6. Освоить методику организации творческой работы участников создания сценографии спектакля

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Театральный практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Театральный практикум» критически необходима для полноценной профессиональной подготовки выпускника. Она помогает практически закрепить знания, умения и владения полученные в результате освоения таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Бизнес-план театрального проекта», «Управление персоналом в театре».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Театральный практикум» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства

ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**	**48**	**96**
Лекции		8	8	16
Практические занятия, в т.ч. зачет		40	40	4
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Экзамен 36	**36**
2. Самостоятельная работа, час.		**60**	**24**	**84**
Трудоемкость	**час.**	**108**	**72+36**	**216**
	ЗЕТ	**3**	**3**	**6**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
	Радел 1. Подготовка к созданию проекта театральной сценографии				
1	Тема 1. Формулирование предмета и цели творческого высказывания.	0,5	4	5	9,5
2.	Тема 2. Выбор зрительского адреса спектакля.	1	4	5	10
3.	Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.	1	4	5	10
4.	Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля совместно с режиссером-постановщиком спектакля.	0,5	4	5	9,5
5.	Тема 5. Самостоятельный анализ результатов творческой дискуссии с режиссером о свойствах места действия.		4	5	9
6.	Тема 6. Выбор жанра изображения и свойств художественной условности.	1	3	5	9
7.	Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.	1	4	6	11
8.	Тема 8. Определение свойств границы бытового и художественного пространства для данного сценографического решения.	1	4	6	11
9.	Тема 9 Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.		3	6	9
10.	Тема 10. Обсуждение возможного варианта технологии изготовления декорации. 3	1	3	6	10
11.	Тема 11. Обсуждение концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.	1	3	6	10
	Зачет с оценкой				
	Итого в первом семестре	**8**	**40**	**60**	**108**
	Раздел II. Создание проекта театральной сценографии				
12.	Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.	2	8	4	14
13.	Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.	2	8	5	15
14.	Тема 14. Обсуждение форэскиза и раскадровки переме с режиссером-постановщиком спектакля.	2	8	5	15

15.	Тема 15. Создание серии законченных эскизов по картинам.	1	8	5	14
16.	Тема 16. Презентация и защита сценографического проекта.	1	8	5	14
	Экзамен			36	**36**
	Итого во втором семестре	**8**	**40**	**24**	**72**
	Итого	**16**	**80**	**120**	**216**

5.2. Содержание тем дисциплины

В рамках программы изучаются:

1. Практические приемы совместного с режиссером определения предмета и цели творческого высказывания.
2. Методика определения статистически достоверного зрительского адреса спектакля.
3. Практические приемы анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.
4. Практика ведения творческой дискуссии с режиссером-постановщиком о художественном смысле понятия «место действия» для данного спектакля.
5. Практические приемы анализа результатов творческой дискуссии с режиссером о свойствах места действия.
6. Выбор жанра изображения, свойств и меры художественной условности сценического пространства.
7. Практические приемы визуальной организации метрики пространства сценического действия.
8. Приемы поиска художественных свойств границы бытового и сценического пространства для данного сценографического решения.
9. Приемы достижения необходимой творческой сосредоточенности для создания самодостаточной концептуальной изобразительной композиции на тему предмета художественной проповеди спектакля.
10. Методика поиска варианта технологии изготовления декорации, максимально соответствующего художественному образу спектакля.
11. Способы ведения корректной творческой дискуссии при обсуждении концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.
12. Технология создания форэскиза сценографии спектакля.
13. Приемы эскизной раскадровки динамики сценографических перемен
14. Применение компьюграфики для создания серии демонстрационных эскизов по картинам.

15. Технология презентации и защиты сценографического проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Цель:
Приобрести навык анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.
Содержание:
Чертеж планировки и разреза театральной площадки (по выбору магистранта)
Требования:
Задание выполняется в чертежа, выполненных в программе «Photoshop», «Illustrator» или вручную.

Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля с режиссером-постановщиком спектакля.

Цель:
Выработка навыка определения художественного смысла понятия «место действия» совместно с режиссером-постановщиком спектакля

Содержание:
Тезисы к дискуссии с режиссером-постановщиком.
Требования:
Задание выполняется в виде набора в любом тестовом редакторе.

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Цель:
Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.
Содержание:
Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:
Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.
Содержание:
Одна или несколько абстрактных изобразительных композиций.
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге или холсте.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен
Цель:
Научиться понимать сценографию, как произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.
Содержание:
Эскизная раскадровка, показывающая принципы трансформации художественного образа во времени спектакля.
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop».

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.
Цель:
Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.
Содержание:

Один или несколько сценографических эскизов выставочного качества, напечатанных на цветном принтере.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе с последующей доработкой в Photoshop до выставочного качества)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по темам:

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Цель:

Научиться использовать архитектурные и технологические свойства сценической площадки и зрительного зала в интересах художественного образа сценографии.

Содержание:

Краткий анализ двух принципиально различных театральных площадок. (Тезисы выступления на семинаре.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Как минимальными средствами изменить психологическую окраску пустой театральной сцены?

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.

Содержание:

Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Вопросы к обсуждению

Разница между фотографическим и умозрительным построением глубины пространства.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:

Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.

Содержание:

Наброски, демонстрирующие выбор вида абстракции и ее колористические и ритмические свойства. Тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обоснование принятых предварительных решений.решений

Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.

Цель:

Развитие навыка превращения визуальной концепции в привязанный сценической коробке предварительный эскиз.

Содержание:

Форэскиз сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение творческих творческих проблем, возникших при переходе от концепта к эскизу.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.

Цель:

Научиться понимать сценографию, произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.

Содержание:

Краткий режиссерский сценарий метаморфоз изображения во времени.
Сценарий выполняется, как тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Художественный и фабульный смысл изобразительного выражения движения времени.

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.

Цель:

Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.

Содержание:

Первый в серии сценографический эскиз в электронном виде.

Требования:

Задание выполняется в виде цветного файла э, выполненного в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе) с последующей доработкой в Photoshop.

Вопросы к обсуждению

Система художественных и технологических приемов, используемых для осуществления проекта.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в первом семестре, экзамена во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
5. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978

3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М. ,1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
15. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
16. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во " Лань",2016
17. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
18. Боровский Д.Л. Убегающее пространство.М.: Эксмо, 2006.
19. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
20. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
21. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
22. Брюс Блок. Визуальное повествование
23. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
- Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/

- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
- Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
- http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
- Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
- http://elibrary.ru
- http://liber.rsuh.ru
- Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
- Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
- Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
- Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
- Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Иностранный язык в сфере профессионального общения»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..…..4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….9
6.2. Задания для самостоятельной работы ..…….……..11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин..... 22
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....23
8.2. Интернет-ресурсы 24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении...……23
9. Описание материально-технической базы..... 24

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и др.), аутентичность материала, связь обучения со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих магистров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение при установлении взаимоотношений профессионального сотрудничества и предполагает, наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.

Предметом познавательной деятельности магистрантов, изучающих иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая манифестация. Формирование способности к профессиональной интерактивной деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на партнера. Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности ее менталитет прагматические установки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- научить будущих магистров коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения. Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном языке;
- обучить специальным речевым моделям, коррекции профессионального дискурса, - реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении практических задач

Задачи:

- развитие навыков восприятия и узнавания лексического материала в тексте или разговоре (когнитивно-концептных, информационных), определение лингвистических реалий в социальных сферах жизни (восприятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, приближенных или связанных с действительностью);
- развитие навыков (семантические, лингвистические), позволяющих магистру вычленить необходимый языковой материал, оформить его и оперировать им как в устной, так и в письменной речи;
- овладение устной и письменной речью (речевые, индивидуальные) в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики;
- формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие умения выражать мысли на письме;
- обучение магистрантов практическому владению языком. В новых экономических условиях значительно изменилась суть понятия «практическое владение». Сюда входит не только язык конкретных специальности или направления, но и умение дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание культурологического аспекта, то есть формирование языковой личности будущего магистра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Философия и история культуры» и другими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	***Знает:*** - различные формы речи (устной и письменной; монологической и диалогической) на иностранном языке; - особенности основных функциональных стилей английского языка; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах профессиональной деятельности; - современные коммуникативные технологии на иностранном языке ***Умеет:*** - демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных рецензионных текстов (эссе, обзоров, критических статей и т.п.); - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях, включая научные и международные;

		Владеет: - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		4
Практические занятия		44
Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой		-
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час.**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Theatre as an art form, acting, performance and life.		3	3	6
2.	**Тема 2.** The art of communication. Communicative and conversational speech acts.		2	3	5
3.	**Тема 3.** Stanislavsky system. Make-Believe.	2	2	3	7
4.	**Тема 4.** Conversational speech. Exploring the language of drama.		3	3	6
5.	**Тема 5.** Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.		3	3	6

6.	**Тема 6.** Creating imagery in a work of art.		3	3	6
7.	**Тема 7.** What we know about Shakespeare.		2	4	6
8.	**Тема 8.** Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.		3	3	6
9.	**Тема 9.** Art criticism. Literary criticism and review.		3	3	6
10.	**Тема 10.** Classic theater plays.	2	2	3	7
11	**Тема 11.** Stylistics of drama discourse.		3	3	6
12	**Тема 12.** What makes a great theatre actor?		2	4	6
13	**Тема 13**. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.		2	4	6
14	**Тема 14.** Behind the curtain or a step inside the theatre.		2	4	6
15	**Тема 15.** Pragmatics of theatre.		2	4	6
16	**Тема 16.** Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.		2	3	5
17	**Тема 17.** Bernard Shaw – Pygmalion.		2	4	6
18	**Тема 18.** Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.		3	3	6
	Зачет с оценкой				
	Всего	**4**	**44**	**60**	**108**

5.2.Содержание разделов и тем дисциплины

1	**Тема 1.** Theatre as an art form, acting, performance and life.	**Лексика:** Theater as a metaphor. Theatrical dialogue in the digital age: from director's theatre to the theatre onscreen. Acting, directing, design, running crew (musicians, singers, dancers). Elements of theater.	**Грамматика:** Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Образование множественного числа. Форма притяжательного падежа. Сочетание существительных с предлогами.
2	**Тема 2.** The art of communication. Communicative and conversational speech acts.	**Лексика:** Levels of speech acts. Communicative and conversational speech acts. Types of Speech acts. Direct, indirect and nonliteral speech acts. Characteristics of effective communication. Factors and barriers that affect communication.	**Грамматика:** Употребление артиклей с собственными существительными. Артикль в устойчивых сочетаниях. Степени сравнения прилагательных (особые случаи).
3	**Тема 3.** Stanislavsky system. Make-Believe.	**Лексика:** Stanislavsky regarded the theatre as an art of social significance.	**Грамматика:** Предлоги, совпадающие по форме с наречиями. Составные предлоги. Союзы, предлоги и наречия, совпадающие по форме.
4	**Тема 4.** Conversational speech. Exploring the language of drama.	**Лексика:** Informal language. Casual speech. The language of drama peculiarities.	**Грамматика:** Времена группы Perfect. Противопоставление Past Perfect и Past Simple.

5	**Тема 5.** Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.	**Лексика:** Problem-solving. Strategies to prevent and reduce (intergroup) conflict. The actor/director interaction. A director's approach to managing creativity. Effective peacemaking strategies. The best teambuilding activities for work. Teambuilding skills. Types of leadership.	**Грамматика:** Антонимия, омонимия и синонимия в английском языке.
6	**Тема 6.** Creating imagery in a work of art.	**Лексика:** The concept of imaginary in theatre and literature. Means of rendering imaginary on the stage. Visual imaginary in art. Imaginary mechanism.	**Грамматика:** Словообразование в английском языке.
7	**Тема 7.** What we know about Shakespeare.	**Лексика:** W. Shakespeare as the greatest dramatist and the finest poet. The author's understanding of human nature. The language of Shakespeare.	**Грамматика:** Будущее совершенное длительное время в прошедшем.
8	**Тема 8.** Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.	**Лексика:** Features of prepared speech. The key difference between a prepared and impromptu speech. Non-verbal communication.	**Грамматика:** Сопоставление русских и английских времен изъявительного наклонения.
9	**Тема 9.** Art criticism. Literary criticism and review.	**Лексика:** Phases of literary understanding. . Critical reasoning. A critical review. Peer review peculiarities.	**Грамматика:** Способы перевода на русский язык английских глаголов времен.
10	**Тема 10.** Classic theater plays.	**Лексика:** Hamlet by W. Shakespeare Cloud 9 by C. Churchill; The Importance of Being Earnest by W. Shakespeare; Uncle Vanya by A. Chekhov; The Glass Menagerie by T. Williams; Long Day's Journey Into Night by E. O'Neill.	**Грамматика:** Порядок слов в английском предложении. Устойчивые выражения и идиомы. Глаголы с неоднозначным толкованием: speak, tell, say, talk. Порядок прилагательных.
11	**Тема 11.** Stylistics of drama discourse.	**Лексика:** The elements of discourse analysis. The elements of style: stylistics in literature. Lexical and syntactical stylistic devices. Puns and play on words.	**Грамматика:** Согласование времен. Случаи отклонении от правил согласования времен. Глаголы, вводящие косвенную речь. Глагольные времена в придаточном предложении.
12	**Тема 12.** What makes a great theatre actor?	**Лексика:** Talent and technique; transformation; stage presence and magnetism; holding a stage; creating memorable and affecting performances; star quality; adopting an authoritarian posture and	**Грамматика:** Неличные формы глагола. Герундиальные обороты, инфинитив или причастия в английском языке.

		confidence.	
13	**Тема 13**. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.	**Лексика:** Dialogue in creative writing. Monologue and dialogue peculiarities. Writing dialogue or drama scripts.	**Грамматика:** Употребление герундия в форме действительного и страдательного залога. Употребление герундия в форме Indefinite и Perfect.
14	**Тема 14.** Behind the curtain or a step inside the theatre.	**Лексика:** Parts of the theater. Production team, technical crew and casting. Green room, props and setting. Theater jargon.	**Грамматика:** Сослагательное наклонение и формальность. Фразовые глаголы в английском языке.
15	**Тема 15.** Pragmatics of theatre.	**Лексика:** Communicative theatre space in the linguistic and pragmatic paradigm. Technique and interpretation in the performing arts.	**Грамматика:** Модальные глаголы и их эквиваленты. Сравнение употребления модальных глаголов.
16	**Тема 16.** Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.	**Лексика:** The dominant mood or emotional tone of a work of art, as of a play or a novel. “The Raven” by Edgar Allen Poe. Communicating important details that place the reader in a scene. Making characters feel more real. Reinforcing themes and tone. Communicating genre elements.	**Грамматика:** Страдательный залог в нарративе. Функции страдательного залога. Употребление страдательных оборотов. Способы перевода страдательных оборотов на русский язык.
17	**Тема 17.** Bernard Shaw – Pygmalion.	**Лексика:** Show’s plays are vital and contain humor that was exceptional among the playwrights of Victorian era. The complex business of human relationships in a social world.	**Грамматика:** Выражение привычки в прошлом: used to/would Перевод английских причастий на русский язык. Синтаксическая функция причастия.
18	**Тема 18.** Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.	**Лексика:** Rhythm and rhyme. Limericks: From nonsense to sense. Poetry interpretation. Classic English Poetry and Poets (Robert Burns).	**Грамматика:** Вопросительное предложение. Общие, расчлененные и специальные вопросы. Выражение спектра будущих времен: Future Present Continuous; Future Tense; структура to be going to.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. Мультимедийные презентации – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей целевой аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности магистрантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Магистрантам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к дифференцированному зачету.

В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные обучающимися сообщения и доклады.

Практические занятия – основная дидактическая форма организации учебного процесса, среди которых традиционное практическое занятие, коллоквиум, дискуссия, творческий проект. Приоритетной является традиционная форма практических, семинарских занятий и коллоквиумов, в ходе которых формируются практические навыки и умения, закрепляются теоретические знания предмета, таким образом, приоритетной является работа непосредственно с текстовыми материалами. Кроме этого, проводятся аудио- и видео-уроки (просмотр и анализ аудио- и видеоматериалов, компьютерных подборок в рамках заявленной тематики).

Коллоквиум как форма практического занятия предполагает проработку теоретического и практического материала по предложенной теме в виде серии вопросов, дробно представляющих данную тему (от 10 до 30 вопросов). При этом вопросы предлагаются для последующего обсуждения в аудитории на основе традиционной методики фронтального опроса, выступлений магистрантов по собственному желанию, собеседования с преподавателем по определенной группе вопросов.

На последнем практическом занятии подводятся итоги. Самостоятельная работа составляет существенную часть познавательной деятельности магистрантов в рамках данного курса. Это проработка некоторых разделов, выполнение серии индивидуальных заданий на основе свободного выбора и собственных предпочтений, написание рефератов, творческих работ (эссе, критическая заметка, статья, рецензия). Организация самостоятельной работы магистрантов осуществляется на основе пошаговых заданий и методического обеспечения данного процесса серией дидактических материалов (компьютерные аудиовизуальные подборки, перечень театральных терминов, индивидуального консультирования). Консультации ставят цель сориентировать магистрантов в области выполнения практических и творческих заданий (рефераты, эссе и т.д.), в области самостоятельно определяемых интересов и предпочтений. Консультации перед дифференцированным зачетом ставят цель сориентировать магистрантов в проблемах курса, указать на оптимальные формы подготовки к итоговому контролю.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, магистрант может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

Примерные темы эссе:

1. What is Theatrical art: Yesterday, Today, Tomorrow.
2. Farce as the main genre in the medieval theater.
3. How do You Define Acting.
4. What Oscar Wilde Taught Us about Art?
5. Is comedy more true to life than tragedy?
6. Books vs. Stage Versions
7. How COVID-19 Reshaping Performing Arts
8. Contemporary Scenography: Practices and Aesthetics in Theatre.
9. Performing Objects and Theatrical Things.
10. A Philosophy of Comedy on Stage and Screen
11. Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter.
12. Stage Adaptations: Shakespeare’s Hamlet: The Relationship between Text and Performance.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям осуществляется в ходе самостоятельной работы магистрантов. Изучение рекомендованной литературы носит обязательный характер. Дополнительная литература может изучаться магистрантами по мере необходимости при обработке того или иного вопроса семинара или практического занятия. Эта литература предназначена для углубленного изучения выносимых на обсуждение вопросов. Кроме указанной литературы магистранты по своему усмотрению могут ознакомиться и с другими источниками по теме занятия, составить библиографический список дополнительной литературы. По усмотрению преподавателя в начале занятия одному из магистрантов может быть поручен обзор литературы по теме семинара.

Самостоятельная работа магистрантов в основном построена на изучение литературы и информационных интернет-материалов, при этом успех работы во многом зависит от умения правильно работать с текстом, правильно анализировать языковой материал. Изучение темы рекомендуется начинать с основной литературы, которая, как правило, представлена базовыми учебниками и учебно-методическими пособиями. Работа с текстом базового учебника может осуществляться в различных формах, однако традиционно она ориентирована первоначально на изучающее чтение и конспектирование. Выбор формы конспектирования зависит от характера изучаемого материала, сложившихся индивидуальных стратегий работы с текстом и целей работы с ним.

План-конспект – это схематично изложенный материал в виде рубрик, ключевых слов, отельных дефиниций, степень его развернутости может определяться магистрантом самостоятельно, он может быть достаточно кратким и обобщенным по характеру обработанных материалов или развернутым тезисным изложением основных вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план-конспект часто является оптимальной основой для изучения и концептуализации материала.

Развернутый конспект – это тезисное изложение основных положений текста в той последовательности и логике изложения материала, которая предлагается автором данного источника.

Систематизирующий конспект предполагает концептуализацию и систематизацию материала.

Тематический конспект предполагает подбору определенного материала на основе различных источников, представляющих различные подходы и точки зрения по определенной проблеме.

Техника оформления конспекта предполагает использование различных способов выделения и структуризации в виде подчеркивания, графических способов делимитации, обеспечивающих легкость восприятия и удобство использования.

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки к практическим занятиям.

Тема I.

1. Find definitions to the following theater notions:

SCENIC ARTISTS:, THRUST STAGE:, PROSCENIUM:, DROP:, GREEN ROOM, ORCHESTRA PIT, MILLINER, TECHNICAL DIRECTOR, STAGE MANAGER, FLYMAN, PROPS, ORCHESTRA PIT, DIRECTOR

1. A large piece of painted canvas that is "flown in" by the flyman.
2. The place where the musicians perform during a play.
3. The physical characteristics of the theatre in which the audience and the actors are separated by a picture-frame opening that the audience looks through to see the actors.
4. The people who are responsible for painting and decorating the surfaces of the set.
5. The person who makes sure that all rehearsals and performances run smoothly.
6. The person who is responsible for coordinating all of the technical elements of a production.
7. The person responsible for the manipulation of the scenery which is in the space above the stage. The scenery is manipulated by ropes attached to a counterweight system.
8. A stage that is surrounded on three sides by the audience.
9. The person who makes the hats which the actors wear on stage.
10. The place usually near the entrance to the stage, is where the actors and crew sit while waiting for their turn to go on stage.
11. Anything that the audience sees that is not worn by an actor and is not a structural part of the set.
12. The person who guides the actors during the rehearsal period and decides what the important messages of the play are and how they will be conveyed to the audience.

Тема II.

1. Introduce yourself using the following example:

Good morning, Sir/Madam, ladies and gentlemen,….

It's a pleasure to introduce myself. My name is …

I was born in …

I have graduated from) with Bachelor Degree in …. (Honors Degree) and currently pursuing my first year Master degree from The Boris Shchukin Theatre Institute.

Coming to my strengths, I would say ….

My short goal is to join a theatre, which can help me maximize my reach and help me develop myself in the field I chose.

My long term goal is to become/increase/improve/develop/overcome ….

Now that's in short about me and thank you very much for this opportunity.

Тема III.

1. Do you agree with the following ideas? Express your opinion:

Make Believe

Play is make believe at the double. I look at something and I first see what it is, or at least what I believe it is, be it Jury, a banana, February 14th. But then I make believe that “what is” were something else: Hamlet, a revolver, the feast of St Valentine. What if. What is. We're playful when we hold two spheres of belief in our brains overlapping. Humans are really good at it. The distance between these two spheres of “what if” and “what is” is a dynamic space. Sometimes the spheres are almost so close, almost touching, sometimes miles apart, but the meaning of play is found across that distance.

Тема IV.

1. Answer the following questions:

a) How does it feel if we start the play with a climax?
b) How can that affect the sequence of events?
c) Would that hook the audience and make them more intrigued to know what will happen?
d) What if the play is a series of narratives that doesn’t have any eventful end-up?

Тема V.

1. Distribute the following stage directions according to the scheme of the stage:

Stage Direction Terms

STAGE RIGHT: (D) The section of stage to the actor's right as he faces the audience.
UPSTAGE: (C) The section of stage furthest from the audience.
DOWN LEFT: (I) The front left of the stage, when facing the audience.
DOWN RIGHT: (H) The front right of the stage, when facing the audience. After center stage, this is generally considered the second-most powerful section of the stage as it's the first place audiences trained to read from left-to-right usually look.
UP LEFT: (G) The back left section of the stage, when facing the audience. Generally considered the 'weakest' position on stage as it is the last place the audience is likely to look.
CENTER / CENTER STAGE -?

UP RIGHT -?

STAGE LEFT -?

DOWN STAGE - ?

AUDIENCE

Тема VI.

1. What imagery can you identify in the prologue of *Romeo and Juliet:*

[*Enter*] CHORUS.

Chorus

Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could remove,
Is now the two hours' traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.

Тема VII.

1. Explain the following words and phrases in your own words:

The Language of Shakespeare

Tongue in your head –
Dead as a door-nail –
To send smb packing –
Teeth set on edge –
To give the devil his due –
Crack of doom –
Eyesore –
A laughing stock –
Without rhyme or reason –

What the dickens! –
Good riddance –
Own flesh and blood –
It’s Greek to me –
Salad days –
Green-eyed jealosy –
To knit one’s brows –
To dance attendance on one’s lord and master –
Bloody minded –
Blinking idiot –
Tut tut! –
Fair play –
Sleep not a wink –
Tongue-tied –

Тема VIII.

1. *What is the right mix of skills to be successful at YOUR work?*

Classify them according to the example:

Types of Skills	Set of skills	Why do you consider them critical to YOUR professional future?
Communication skills	1. Active listening 2. Building rapport 3. Effective speaking 4. Negotiations skills 5. Cultural awareness, etc.	
Leadership skills	1.Strategic thinking 2.Effective decision making 3.Self-motivation and motivating others 4.Task delegation 5.Giving and receiving feedback 6.Being charismatic 7. Emotional intelligence, etc.	
Other		

Тема IX.

1. Write a director's review criticizing an actor's work according to the following points:

Director's Review:

1. Pace:
2. Voice:
3. Mood:
4. Facial Expression:
5. Body Part Lead:
6. Body Signature:
7. Internal Monologue:

Answer the following questions:

1. What worked?
2. What went wrong?

Body Language

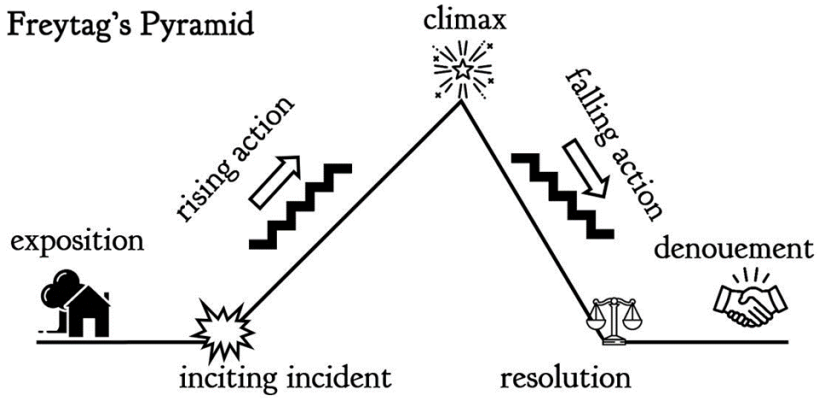
1. Did the actor use gestures where appropriate?
2. Did the actor maintain good eye contact?
3. Was the actor relaxed and in control?

Delivery

1. Was the actor's voice clear to understand?
2. Was the speed and volume appropriate?
3. Did the actor emphasize points well?
4. Did the actor hold the audience's attention?

Тема X.

1. *Analyze the given extract from the play according to Freytag's Pyramid:*



Тема XI.

1. *Answer the following questions:*

a) What is the difference between catharsis, climax, resolution and denouement?

b) Explain the following sayings from the point of view of stylistic devices:

1. She was crazy about you. In the beginning.
2. Women are not made for attack. Wait they must (Joseph Conrad).
3. Women have a wonderful instinct about things. They can discover everything except the obvious. (Oscar Wilde).

c) Distribute gradation in the following sentences:

1. "Is it shark?" said Brody. Yes, a fish -_____.
the monster, the nightmare, the beast
2. an error; a mistake, a fault
3. good-looking; beautiful; pretty; gorgeous; attractive; handsome

d) Make the following sentences more emphatic as in the example: *My dear daughter, to your feet I fall. Have I not suffered things to be forgiven?*

1. I'm looking forward to a dessert.
2. I will never trust you again.
3. I admire the way you stay so calm.
4. I hate endless adverts.
5. The night was tender.
6. You rarely find an honest politician.

Тема XII.

1. Fill in the gaps in the following text:

Describing a performance

We went to see a new production of Hamlet last night. The …. were incredibly realistic and the ….. were wonderful. It was a good … and I thought the …. was excellent . Anthony O'Donnell …. a marvelous ….. It got …. in the papers today.

2. Match the following words:

Rave reviews	all the actors in it
To give a performance	get very enthusiastic comments
Cast	scenery, buildings on the stage
Sets	clothes the actors wear on stage
Costumes	the way the director had organized the performance
Direction	to present

3. *Find a mistake in the following sentences:*

The sceneries are excellent in that new production of Macbeth, so dark and mysterious.

What's in the Opera House next week? Anything interesting?

She's got a diploma of performing art.

Тема XIII.

1. Watch a scene from a video-play. Analyze it in terms of the elements of the scene: pace/body part lead/facial expression/mood/internal monologue/body signature.

Тема XIV.

1. Give the definition to the following words:

The Theatre

1. Auditorium
2. Stalls
3. Dress circle/balcony
4. Box
5. Upper circle
6. Orchestra stalls
7. Tier
8. Gallery/ “the gods”
9. Curtain
10. Footlights
11. Spotlight
12. Flooded spotlight
13. Scenery /set
14. Backcloth/backdrop/background
15. Property/furnishings

Тема XV.

1. *Watch a video and describe the actor’s work according to the following parameters:*

2. Speech	Monotonous (dull); enthusiastic; aggressive; self-confident; friendly; inarticulate; tedious
3. Pose	Strained; relaxed; artificial; convincing
4. Gestures	Fig sign; Blah-blah; Clenched fist; Crossed fingers; Finger gun; High five; Money sign; Wave; Air kiss; Choking sign; Hand over heart; Hat tip; Nod; Shrug; Shush; Curtsey; Hand-kissing
5. Voice	High-pitched; scream; whisper; hoarse; melodious; abrupt
6. emotions	Happy; suspicious; bored; mad; annoyed; surprised; amused; shy;

	sad; angry; furious; curious; proud; scared; confused; shocked; worried; irritated

Тема XVI.

1. *Read the given part of a play and fill out the gaps in the following sentences describing its tone, atmosphere and emotional colouring:*

The audience experience a sense of _____"

"The audience feel _____"

"The language evokes / creates in the audience an emotion of _____"

Use the following glossary:

atmosphere vocabulary
eerie, suspenseful, mysterious
bustling, energetic, dynamic
awkward, stilted, uncomfortable
warm, welcoming, inviting
magnificent words for 'mood'
sadness, disappointment
fear
empathy (knowing what someone else is feeling, can be positive or negative emotion)
sympathy (feeling sorry for someone, always a negative emotion)
happiness, joy
humour
shock
disgust
tone
admiring, loving
gentle, kind, friendly, enthusiastic
humorous, ironic, sarcastic
melancholy, distressed
bitter, cynical, resentful, critical, harsh
arrogant, commanding, aggressive, abusive
mocking, ridiculing
apathetic
fearful, nervous
stilted, stagy

Тема XVII.

1. Stage the following dialogues from *Pygmalion* by B. Shaw*:*

l. T h e F l o w e r G i r l. ... *Now you are talking!* I thought you'd *come off it* when you saw a chance of getting back *a bit of* what you *chucked* at me last night. *(Confidentially.)* You'd *had a drop in*, hadn't you?

2. L i z a. *What call* would a woman with that strength in her have to die of influenza? What become of her new straw hat that should have come to me? Somebody *pinched* it; and what I say is, them as pinched it *done her in.*

M r s. E y n s f o r d h i l l. What does doing her in mean?

H i g g i n s *(hastily).* Oh, that's the new small talk. To do a person in means to kill them.

3. Higgins. *I've picked up* a girl.

M r s. H i g g i n s. Does that mean that some girl has picked you up?

H i g g i n s. *Not at all.* I don't mean a love affair.

M r s. H i g g i n s. *What a pity!*

(From *Pygmalion* by B. Shaw)

Тема XVIII.

1. Study the following limericks. What features can you identify? Compose your own limericks according to the example:

a) A fellow jumped off a high wall,
   And had a most terrible fall.
   He went back to bed,
   With a bump on his head,
   That's why you don't jump off a wall.
b) A canner, exceedingly canny,
   One morning remarked to his granny.
   A canner can can,
   Anything that he can,
   But a canner can't can a can, can he?
c) There once was a child in Spain,
   Who loved to play in the rain.
   One day he tripped,
   And broke his hip,
   Now he is in serious pain.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по билетам, включающим вопрос и практическое задание. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. пособие
Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 с.
2. Волкова Т. П. Academic English for Master Students (Английский язык для магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 2016. – 224 с.
3. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. – 21 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины:

1. Academic English for Master’s Students: учебное пособие. Бурятский государственный университет, 2021. – 100 с.
2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.
3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 243 с.

Словари

1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002
2. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby. Vol. 1-2. M, 1997

3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1998
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003
5. Longman Language Activator. Longman, 1994
6. Longman Active Study Dictionary
7. MacMillan English Dictionary
8. ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
4. www.britannica.com
5. www.longman.com/dictionaries
6. www.longman-elt.com
7. www.tesol.com
8. www.oup.com/elt/internet.english
9. www.insideout.net
10. www.toefl.com
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«Методика преподавания профессиональных дисциплин»

по направлению подготовки
52.04. 03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….…....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины…….…...3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….…….5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.…….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...11
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 12
8.2. Интернет-ресурсы.....14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……..……..18
9. Описание материально-технической базы..... 19

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа охватывает круг вопросов, связанных с выполнением специалистом педагогической и организационно-управленческой работы по отношению к таким объектам профессиональной деятельности, как психо-физический аппарат артиста, зрительская аудитория, творческий коллектив, учащиеся образовательных учреждений профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В программе отражены основополагающие характеристики вузовской психологии и педагогики (образование, педагогический процесс, педагогическая система; Болонский процесс, двухуровневая система высшего профессионального образования; бакалавр, магистр, специалист; содержание высшего профессионального образования; принципы, закономерности, организационные формы обучения, воспитания, развития обучающихся; психологические особенности студенчества; научно-исследовательская работа магистрантов и др.), которые дадут возможность будущему магистру находить эффективные методы взаимодействия с учащимися театральных ВУЗов, выстраивать педагогические системы, использовать весь арсенал современных педагогических технологий для передачи своего опыта и знаний.

Трудоёмкость дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

- формирование системы теоретических и методологических знаний, практических умений и навыков анализа личности и психологического воздействия на поведение человека в трудовом коллективе, организации совместной деятельности, мотивации труда и разрешения конфликтов,

- формирование психологической культуры управленческой и профессиональной деятельности в организациях исполнительских искусств.

- сформировать универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для решения задачи педагогической подготовки магистров по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство».

Задачи:

- сформировать системные научные знания теоретических основ психологии управления, в том числе методов мотивации, управления конфликтами, эффективной коммуникации,

- сформировать системные научные знания психологических основ управления в организациях культуры, в том числе общественных;

- использования теоретических основ психологии управления для решения практических задач в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры, в органах управления культурой;

- создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе, разрешения организационных конфликтов;

- дать представление о тенденциях развития современной системы высшего образования, Болонском процессе и двухуровневой подготовке студентов высших учебных заведений;

- представить методологические основания педагогики, их взаимосвязь, значение для реализации профессиональных задач будущего педагога;

- сформировать теоретическую и практическую готовность к педагогической деятельности в учреждениях высшего образования в сфере культуры и искусства;

- сформировать представление об индивидуальном стиле учебной деятельности студента, его психофизических особенностях и их влиянии на ход и качество реализации педагогических задач на учебном занятии;

- дать представление о видах образовательных систем, принципах и закономерностях построения эффективного педагогического процесса;

- обозначить спектр педагогических ресурсов, повышающих эффективность образовательного процесса в образовательной организации высшего образования;

- познакомить обучающихся с комплексом современных форм, методов и технологий образования студентов;

- создать условия для приобретения обучающимися практического опыта проведения различных видов учебных занятий со студентами с использованием современных образовательных технологий, в том числе мультимедийных;

- сформировать умение комплексного, критического анализа и эффективного использования теоретико-методологических взглядов представителей ведущих педагогических школ и направлений для решения современных педагогических задач в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

При изучении данной дисциплины необходима опора на материалы дисциплины «Психология и педагогика», изучаемой по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета. Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» связана с такими дисциплинами как «Методология научной работы».

Завершается содержательное и методическое освоение изучения данной дисциплины в ходе производственной (педагогической) практики.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование универсальной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Результаты обучения**
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	**Знает**: - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - современные коммуникативные технологии; **Умеет:** - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные; **Владеет**: - навыками коммуникации для академического и профессионального взаимодействия.

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; Умеет: - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - различными формами проведения учебных занятий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Психология и педагогика высшей театральной школы: основные понятия и история становления.	1	1	3	**5**
2	**Тема 2.** Развитие и современное состояние высшего образования в России	1	1	3	**5**
3.	**Тема 3.** Дидактика высшей школы	1	1	3	**5**
4.	**Тема 4.** Высшее образование в России: цели и содержание	1	1	3	**5**
5.	**Тема 5.** Технологии, формы организации обучения в высшей школе	1	2	3	**6**
6.	**Тема 6.** Методы обучения и контроля учебных достижений в высшей школе	1	2	3	**6**
7.	**Тема 7.** Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности	1	2	3	**6**
8.	**Тема 8.** Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.	1	2	3	**6**
9.	**Тема 9.** Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.	1	2	4	**7**
10.	**Тема 10.** Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.	1	2	4	**7**
11.	**Тема 11.** Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.	1	2	4	**7**
12.	**Тема 12.** Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов.	1	2	4	**7**
	Зачет				
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Психология и педагогика высшей театральной школы**: основные понятия и история становления.**

Объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками. Задачи педагогической науки. Категории педагогики. Методологические основы педагогики. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории. Педагогический идеал и цели воспитания. Современные образовательные парадигмы.

Тема 2. Развитие и современное состояние высшего образования в России.

Сущность и задачи высшего образования. Характеристика российской системы высшего образования. Актуальные проблемы высшего образования в России. Основные направления реформирования высшего образования. Актуальность и проблемы участия России в Болонском процессе.

Тема 3. Дидактика высшей школы.

Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. Основные категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, принципы обучения, преподавание, учение, содержание образования, формы организации обучения, методы, средства обучения, результат обучения. Движущие силы процесса обучения. Закономерности процесса обучения. Характеристика основных принципов обучения в высшей школе.

Тема 4. Высшее образование в России: цели и содержание.

Понятие содержания образования. Подходы и принципы формирования содержания образования. Нормативно-правовые основы высшего образования. Стандарт ФГОС ВО: первое, второе, третье поколения стандартов. Компетентностный подход в подготовке профессионалов.

Тема 5. Технологии, формы организации обучения в высшей школе

Формы организации обучения: история и современность. Лекционно-семинарская форма организации обучения. Нетрадиционные формы организации обучения в современной высшей школе. Тренинг как интегративная форма обучения. Методическое сопровождение обучения.

Тема 6. Методы обучения и контроля в высшей школе.

Понятие о методе и приеме обучения. Классификации методов обучения. Понятие и критерии педагогических технологий. Активизация обучения в высшей школе. Понятие и основные характеристики методов активного обучения. Методы и технологии контроля образовательного процесса. Тестовый контроль знаний. Рейтинговые системы оценки знаний.

Тема 7. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.

Социальный статус преподавательской деятельности. Своеобразие и функции педагогической деятельности. Основные виды деятельности преподавателя высшей школы. Профессионально-педагогические способности и качества преподавателя высшей школы. Квалификационная характеристика преподавателя высшей школы. Понятие и структура педагогического общения. Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью коллектива. Особенности педагогического общения в высшей школе. Воспитательное пространство высшей школы.

Тема 8. Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.

Лидерство, руководство - сущность и специфика. Лидерство как процесс социального влияния. Социальное влияние в руководстве коллективом. Лидерство и руководство в современной организации.

Эволюция психологических и социологических подходов к феномену лидерства (теория черт, вероятностная теория, лидерство в инструментальной и эмоциональной сферах), современные концепции лидерства.

Процессы формирования и основные составляющие лидерства. Формальные и неформальные факторы лидерства. Власть и партнерство. Понятие власти в менеджменте. Типология власти. Обладание властью, использование власти, последствия власти. Власть и авторитет менеджера. Понятие партнерства. Соотношение власти и партнерства. Тенденции демократизации менеджмента. Природа власти в организации. Взаимосвязь понятий власть и влияние. Сущность участия работников в управлении.

Профессионально важные качества и личностные особенности руководителя. Роль психологической подготовки в личностном и профессиональном самосовершенствовании руководителя.

Социальная ответственность как комплекс обязательств. Управленческая этика и этика деятельности руководителя. Профессиональная этика и социальная ответственность руководителя.

Тема 9. Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.

Коммуникации как важнейший объект деятельности менеджера. Коммуникативная культура менеджера. Характеристика различных типов поведения руководителя.

Психология субъекта и объекта управления. Индивидуально-психологические свойства личности. Психологические взаимоотношения руководителя и подчиненных, деловое общение. Стиль руководства, новейшие стили управления: коучинг и топ-менеджмент.

Коммуникативная структура организации, ее функциональные характеристики; направленность и конфигурация информационных потоков, степень обеспечения обратной связи. Виды коммуникативных процессов в организации. Особенности коммуникативных процессов в театре.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные и социально-психологические. Способы преодоления коммуникативных барьеров.

Тема 10. Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.

Организационная культура. Моральная ответственность и организационная культура как совокупность групповых ценностей, норм поведения и способов деятельности. Несоответствие поведения нормам организационной культуры как фактор снижения авторитета руководителя.

Понятие социальная группа, малые социальные группы. Понятие команды, процесс командообразования. Социально-психологический климат. Природа, функции и основные характеристики понятия “установки”. Способы изменения установок. Влияние установки личности на социально-психологический климат организации.

Мотивация трудовой деятельности как элемент организационной культуры.

Делегирование полномочий: сущность и содержание. Ответственность как принуждение к соблюдению и исполнению определенных требований, норм и правил. Виды ответственности: юридическая, корпоративная, социальная, моральная.

Мотивационные побуждения: мотивация достижения, мотивация принадлежности к группе, мотивация компетентности, мотивация власти.

Мотивационные теории организационного поведения: иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, модель СВР К. Алдерфера и др. Мотивация и результативность. Мотивация труда и мотивация поведения.

Мотивация управленческой деятельности. Методы управления: административные, организационные, экономические, психологические и методы правового регулирования и управления некоммерческими организациями: социальный маркетинг.

Тема 11. Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и классификация управленческих решений. Типология управленческих решений и их целевая ориентация. Типы решений в деятельности учреждений культуры и искусства.

Психологические аспекты целеполагания, планирования и организации деятельности, мотивации персонала, контроля реализации плана. Важность наличия обратной связи между субъектом и объектом управления.

Психологическая составляющая деятельности руководителя на всех стадиях принятия и реализации управленческих решений.

Требования к управленческим решениям. Методы разработки и принятия управленческих решений. Стили и алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации управленческих решений. Условия принятия и факторы качества управленческих решений.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» и «неопределенность». Уровни неопределенности. Особенности неопределенности как процесса и как явления. Источники объективных и субъективных неопределенностей.

Области эффективных решений в зависимости от уровня неопределенности. Необходимость использования неформальных методов при принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Риск как социальная и экономическая категория. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска и неопределенности. Экспертные оценки при разработке управленческих решений. Преимущества коллективной экспертизы.

Тема 12. Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Виды конфликтов и их классификация, организационные и психологические конфликты. Структура и динамика конфликтов.

Психологические аспекты управления конфликтами. Управление конфликтом как воздействие на причины, породившие противоречие, и на поведение участников конфликта. Стратегии регулирования конфликтов.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Практические рекомендации психологов по управлению конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация. Этические проблемы и моральные конфликты в организационных коммуникациях. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов

дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и зачёту.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;

• рефлексия;
• решение задач;
• моделирование различных ситуаций;
• домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение педагогических задач и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий и типовые задания, выполнение которых будет учитываться при получении зачёта; список рекомендуемой дополнительной литературы по каждой теме.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к зачёту.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
• найти или подготовить наглядный материал;

• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления»

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Задачи педагогической науки.
3. Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогики с философией, психологией, социологией, этикой и другими науками.
4. Особенность педагогики высшей школы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ задач педагогики высшей и средней школы.

2. Как Вы представляете педагогический идеал и цели воспитания в современном мире.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Развитие и современное состояние высшего образования в России»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
2. Основные положения Болонской декларации.
3. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

1. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Дидактика высшей школы»**

Вопросы для обсуждения:

1. Основные категории дидактики
2. Цель и задачи обучения в высшей школе.
3. Закономерности процесса обучения и их характеристика
4. Влияние личностных особенностей субъектов образовательного процесса на ход, результат и качество педагогической деятельности.
5. Проектирование педагогического процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Опишите структуру педагогического процесса. Каковы задачи педагогического процесса. Напишите, обоснуйте свое мнение.
2. Опишите как Вы представляете эффективный педагогический процесс.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Высшее образование в России: цели и содержание.»**

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Основания перехода на компетентностную парадигму современного образования.
3. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
4. Основные положения Болонской декларации.
5. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

3. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технологии, формы организации обучения в высшей школе»**

Вопросы для обсуждения:

1. Основные формы организации образовательного процесса.

2. Особенности организации образовательного процесса в театральных образовательных организациях.
3. Возможности тренинга как интегративной формы обучения.
4. Основные условия выбора той или иной технологии обучения при проектировании учебного занятия со студентами.
5. Какие технологии обучения наиболее подходят для проведения занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
6. Какие формы занятий наиболее эффективны при проведении занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
7. Определите роль методического сопровождения образовательного процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных форм обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждой из форм.
2. Изучите опыт применения дистанционной технологии обучения на примере одной или нескольких образовательных организаций высшего образования. Напишите, какие преимущества, ограничения и проблемы, с Вашей точки зрения, у дистанционного обучения. Аргументируйте свою позицию.
3. Составьте план проведения занятия по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.
4. Разработайте рабочую программу по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

4. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Методы обучения и контроля в высшей школе»**

Вопросы для обсуждения:

1. Сформулируйте свою классификацию методов обучения? Какое основание положено в основание Вашей классификации методов? Как соотносится Ваша классификация методов обучения с изучавшимися в ходе курса?
2. Какие виды контроля наиболее эффективны в творческих образовательных организациях.
3. Тестовый контроль: плюсы и минусы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных методов обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждого из методов.

2. Подготовьте и проведите одно из следующих занятий с учебной группой: лекцию; семинар, практикум, деловую игру, по тематике, связанной с историей и теорией художественной культуры.
3. Проанализируйте одно из проведенных занятий Ваших коллег, подготовьте письменные рекомендации по улучшению занятия.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные составляющие профессиональной компетентности педагога высшего учебного заведения.
2. Критерии качества образовательного процесса в образовательной организации высшего образования.
3. Каким образом уровень развития студенческого коллектива влияет на выбор педагогом тех или иных подходов и методов организации взаимодействия на учебном занятии?
4. Основные виды конфликтов, которые могут возникнуть на учебном занятии со студентами. Какие педагогические способы их предупреждения и разрешения Вы знаете?

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Перечислите основные показатели качества образовательного процесса в порядке убывания значимости, с Вашей точки зрения. Аргументируйте свое мнение.
2. Изучите и проведите краткий сравнительный анализ нескольких существующих подходов к формированию системы оценки качества образования. Определите основные достоинства и недостатки каждой из них.
3. Проведите анализ состояния учебной группы, определите наличие/отсутствие конфликта. Объясните свой вывод. В случае наличия конфликта установите причину и предложите способы его разрешения. Аргументируйте свою позицию.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: учебник / В.Д. Самойлов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 208 с. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

3.Психология управления в организации : учеб.-метод. пособие / О.С. Карымова, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова, Т.В. Бендас, Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : Университет, 2015 .— 286 с. : ил. — Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-7410-1341-0 ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

4.Мальцева, Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98757

5.Канина, Н.А. Психология управления: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Канина, С.С. Смагина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80056

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.

2. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т.А. Василькова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с.

3. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по формированию метапредметных и личнотстных образовательных результатов обучающихся. – М, 2012.

4. Кравченко А.И. Общая психология: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 432 с.

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
6. Павелко Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с.
7. Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже эпох (XX-XXI вв.): Курс лекций для системы высшего и постдипломного педагогического образования. – Владимир: ВГГУ, 2010. – 428 с.
8. Самыгин С.И. Психология и педагогика: учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: КНОРУС, 2012. – 480 с.
9. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 28 с.
10. Сластёнин В.А. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – 8-е изд. – М.: Издательство «Академия», 2010. – 480 с.
11. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – изд. 3-е – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 636 с.
12. Терехов В.А. Психология управления: Пособие для управленческого персонала образовательных учреждения. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 140 с.
13. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 120 с.
14. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С. Тимофеевой. – изд. 4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с

8.2. Интернет-ресурсы

4. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. – http://rsl.ru
5. Министерство образования и науки Российской Федерации. Электронный ресурс. – http://минобрнауки.рф.
6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный ресурс. – http://gnpbu.ru
7. Российский федеральный образовательный портал. Электронный ресурс. – http://edu.ru
5. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – http://eidos.ru

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9.Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«МЕТОДЫ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ И МЕТОДЫ ТЕАТРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....….3
1. Цель и задачи учебной дисциплины ……..…...3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП …….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..…….....7
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...13
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 19
8.2. Интернет-ресурсы.....20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 20
9. Описание материально-технической базы.....21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся умения и навыки проведения научных исследований, что необходимо, во-первых, при написании магистерской диссертации, во-вторых, в художественно-творческой и педагогической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить магистрантов с теоретическими основами методологии как науки и сформировать навыки, необходимые для проведения научного исследования и написания магистерской диссертации.

Задачи:

- ознакомить с основными методологическими принципами научного исследования;
- *сформировать*

умение работать с научной литературой, в том числе с использованием современных информационных технологий;

теоретическую и практическую готовность к планированию и выполнению научного исследования;

навыки критического анализа и эффективного использования различных научных методов для решения задач, сформулированных в магистерской диссертации.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

«Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Развитие метода театроведческого анализа», «Театральный менеджмент», «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» позволит магистрантам сформировать навыки научной и критической работы, формулирования целей и постановки задач в прикладных и теоретических исследованиях в сфере профессиональной деятельности.

Важной целью освоения указанной дисциплины обучающимися является их подготовка к написанию выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации по выбранному направлению подготовки.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе	***Вариант 1.*** УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные	**Знает:** -общую методологию научного познания,категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию

системного подхода, вырабатывать стратегию действий	задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. ***Вариант 2.*** УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	-закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы Человеческого бытия; -терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию **Умеет**: -анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; -критически осмысливать и Обобщать теоретическую информацию; -осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы(задачи)подлежащие дальнейшей разработке; **Владеет**: -методами критического анализа и синтеза научной информации; -навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую

идеями конкретного исторического периода		специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	**Знает:** - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; **Умеет:** - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; **Владеет:** – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.	1	2	4	7
2	**Тема 2.** Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.	1	2	4	7
3.	**Тема 3.** Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.	1	2	4	7
4	**Тема 4.** Общая схема НИР: определение объекта и предмета исследования, обоснование актуальности темы, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования	1	2	4	7
5	**Тема 5.** Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и	2	2	6	10

	обработка научной информации с использованием информационных технологий.				
6	**Тема 6.** Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности.	2	4	6	12
7	**Тема 7.** Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования	2	3	6	11
8	**Тема 8.** Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.	2	3	6	11
	Зачет				
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания

Предмет дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа». Роль и значение дисциплины в подготовке магистров, цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Методология изучения и определения основных понятий дисциплины.

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности людей. Общее понятие о науке. Принципы классификации наук. Основные стороны науки: эмпирическая, теоретическая и прикладная.

Формы познания мира, алгоритм научного познания, его применение в различных сферах деятельности. Принципы познания: причинности (детерминизма), соответствия, дополнительности. Средства познания: материальные, математические, логические, языковые (знаковые).

Методология как учение о принципах построения, формах и способах научного познания. Классификация методов научного познания. Общенаучные подходы и методы познания (эмпирические, теоретические, логические). Системный подход как метод изучения сложных, взаимосвязанных процессов и явлений. Семиотический и эволюционный подходы в исследованиях. Методы эмпирических и теоретических исследований. Научные методы - общие, особенные и частные. Особенные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

Наука и практика. Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей.

Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.

Понятие научного знания, основные характеристики, отличие от знаний других видов (религиозных, эзотерических, обыденных, полученных из произведений искусства, иных). Виды научных знаний – эмпирические и теоретические. Критерии истинности научного знания - принципы верификации и фальсификации.

Научные законы - частные, общие и всеобщие.

Динамические и статистические закономерности и виды научных законов, им соответствующие. Виды и особенности статистических законов.

Типы научной рациональности – классическая, неклассическая, постнеклассическая, их особенности и сферы применения. Невозможность применения классического типа научной рациональности к описанию социально-экономических процессов и явлений.

Научная проблема как форма выражения необходимого развития научного познания, отражение объективного противоречия между знанием и незнанием. Проблема как следствие практики; обусловленность научной проблемы объективными условиями развития техники и уровня знаний. Связь научной проблемы с направлением исследований.

Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления исследования, обоснование методов и методики проведения работы. Обоснование выбора методов и методики проведения работы как важный этап исследования.

Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.

Чувственное и абстрактное познание, основные формы логического мышления – понятие, суждение, умозаключение. Основные законы формальной логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания (принципы мышления). Формы умозаключений, категорический силлогизм. Логические основы доказательства гипотез; основные ошибки. Логические методы и приёмы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование. Применение логических законов и правил для решения исследовательских задач.

Тема 4. Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.

Обоснование актуальности темы с использованием законов формальной логики путем краткой характеристики проблемы, стоящей в настоящее время перед наукой и практикой в данной сфере деятельности.

Выделение объекта исследования на основе определенных научных позиций (концепций) - понимания, через призму которого будут сформулированы цели и задачи.

Предмет исследования – элементы, связи, отношения объекта, которые подлежат изучению.

Цель исследования как предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлена работа.

Формулирование проблемы на основе критического осмысления границ известного (знакомство с историей вопроса и современным состоянием). Этапы постановки проблемы:

1. Формулирование проблемы – поиск вопросов и их оснований
2. Оценка проблемы – условия, необходимые для решения поставленных вопросов (методы исследования, источники информации, наличие некоторых фактов и т.д.)
3. Обоснование проблемы – определение её связей с другими и поиск аргументов в пользу её решения (за и против)
4. Структурирование (стратификация проблемы) – разделение её на отдельные задачи, удобные для решения – размежеваться, чтобы объединиться

Выдвижение гипотезы, которая является решением проблемы.

Требования к гипотезе:

1. Состоятельность
2. Принципиальная проверяемость
3. Приложимость к возможно большему кругу явлений
4. Максимально возможная простота

Гипотеза как руководящая идея для проведения наблюдений и экспериментов. Выдвижение гипотезы (не только научной) как основа решения конкретной проблемы, объяснения новых фактов, устранения противоречий между теорией и новыми экспериментальными данными. Способы обоснования гипотезы - теоретические и эмпирические.

Теоретические способы - непротиворечивость, эмпирическая проверяемость, применимость ко всему классу изучаемых явлений, выводимость из общих положений (дедуктивный метод), утверждение посредством теории, в рамках которой она была выдвинута.

Эмпирические способы обоснования – верификация и фальсификация. Универсальный способ проверки гипотез - выведение следствий из гипотезы и их опытная проверка.

Задачи научного исследования как данная в определенных конкретных условиях цель деятельности; задачи исследования как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы.

Формулирование выводов и оценка полученных результатов как заключительная часть исследовательской работы. Логическая связь полученных результатов с задачами, выводов — с целью исследования.

Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ. Требования к исследовательской культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах.

Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно-исследовательской деятельности. Формулирование проблемы как основной этап научного исследования. Составление плана исследования и его реализация. Организация исследовательской деятельности.

Полнота, достоверность и оперативность получения информации о важнейших научных результатах и передовых мировых и отечественных достижениях как необходимый фактор организации научных исследований.

Применение информационных технологий и информационных сетей для поиска и отбора необходимой информации. Национальная электронная библиотека (НЭБ).

Виды информационных источников. Научные издания, их классификация. Первичные и вторичные издания и документы, их виды (книги, учебники, монографии, статьи, аннотации, рефераты и др.).

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, оформление глоссария. Этика цитирования и правила оформления библиографических ссылок. Составление библиографического списка по теме исследования. Библиографическое описание используемых источников.

Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР

Реализация плана исследования. Оценка полученных результатов, формулирование выводов исследования.

Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчета по исследовательской работе, его составу и структуре. Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.

Способы представления результатов исследования: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, презентация.

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.

Правила написания аннотаций, рефератов, составления рецензий и отзывов по исследовательским работам.

Показатели эффективности НИР, оценка предполагаемого экономического эффекта от внедрения результатов НИР. Показатели результативности НИР (доклады, научные публикации, медали, дипломы, премии, патенты, лицензии и др.).

Тема 7. Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования

Основные принципы организации научного труда: информированности, превентивной оценки, поощрения инициативы, непрерывности деятельности и др. Методы формирования научного коллектива (команды). Принципы выбора оптимального режима работы. Лидерство и руководство, их роль в организации научных исследований. Мотивация исследовательской деятельности.

Этические принципы взаимодействия в научном коллективе. Публичное выступление: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Психологическая подготовка к выступлению.

Вопросы к докладчику, обсуждение результатов исследования, регламент публичных выступлений.

Тема 8. Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.

Современное театроведение как комплексная наука, включающая теорию и историю театра, театральную критику. Предмет теории театра - общие законы театра как явления искусства; предмет истории театра - преимущественно прошлое сцены; предмет театральной критики— текущий театральный процесс, современное состояние сцены.

Методологический аспект театроведения, охватывающий проблемы организации и построения принципов науки, имеющей исторический и

практический смысл. Театроведческие дисциплины - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра и др.

Структурирование науки о театре как научная проблема. Спектакль как главный объект театроведения.

Проблема интерпретации как одна из актуальных проблем театроведения. Основной вопрос — можно ли привносить в созданный литературный и художественный текст личность толкователя, исследователя? - два противоположных подхода.

Театр как текст, подлежащий истолкованию. Множественность толкований как признак классического произведения.

Относительность истины в театре и в искусстве вообще — зависимость истины от воспринимающего.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть

вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл. 1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.***

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль методологии в познании и преобразовании мира?
2. Каковы основные принципы классификации методов научного познания.
3. Чем отличаются общие, особенные и частные научные методы?
4. Каковы особенности системного и семиотического подходов к изучению действительности?
5. В чем принципиальное отличие эмпирических и теоретических методов познания мира?
6. Какова роль принципа Оккама в научных исследованиях?
7. Как влияет метод исследования на информацию, получаемую в результате исследования?
8. От чего зависит выбор метода исследования?
9. Почему обоснование выбора методов и методики проведения работы является важным этапом исследования?

2. **Практическое занятие по теме 2.** ***Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается особенность научных знаний?
2. Какова роль научных знаний в жизнедеятельности человека?
3. Охарактеризуйте особенности различных типов научной рациональности.
4. В чем отличие динамических законов от статистических?
5. Почему статистические законы позволяют делать только вероятностные прогнозы?
6. Каковы особенности динамических законов?
7. Почему для описания процессов, происходящих в обществе необходимо использовать статистические законы?
8. Что такое научная проблема и когда она возникает?
9. Почему для выбора направления исследований необходимо сформулировать научную проблему?
10. В чем сущность научной проблемы?

11. Как оценить степень проблемности исследования?
12. С какой целью обосновывают методы и методику проведения исследований?

3. Практическое занятие по теме 3. ***Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте различие таких форм абстрактного мышления как понятие и суждение, понятие и умозаключение, суждение и умозаключение.
2. Чем отличаются законы формальной логики - закон исключенного третьего и непротиворечия?
3. В чем принципиальное отличие дедукции и индукции как методов получения истинного знания?
4. Какие основные ошибки могут возникнуть при определении понятий?
5. Какова логическая структура аргументации?
6. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании тезиса?
7. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании гипотезы?
8. Каковы основные ошибки демонстрации?

4. Практическое занятие по теме 4. ***Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. В чем сущность теоретических и эмпирических методов обоснования гипотезы?
2. Каковы этапы постановки научной проблемы?
3. Охарактеризуйте особенности каждого этапа постановки проблемы научного исследования?
4. Каков алгоритм обоснования актуальности темы научного исследования?
5. Какими нравственными нормами должен руководствоваться менеджер?
6. Каковы основные требования к научной гипотезе?
7. Охарактеризуйте основные методы проверки научных гипотез.
8. Как связаны между собой задачи исследования и его результаты?
9. Как связаны между собой цели исследования и выводы по НИР?
10. Какова связь между целями и задачами исследования?

5. Практическое занятие по теме 5. ***Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий***

Вопросы для обсуждения:

1. Какие элементы включает в себя общая схема исследования?
2. Как связана общая схема исследования с алгоритмом научного познания мира?
3. Что включает в себя план исследования?
4. В чем заключается организация исследования?
5. Каковы основные этапы проведения исследования?
6. Какие требования предъявляют к информации в научных исследованиях?
7. Каковы основные современные технологии поиска информации?
8. Какие обязательные элементы включает в себя общая схема исследования?
9. Почему важно обеспечить полноту и достоверность информации в исследовании?
10. В чем заключается сложность отбора необходимой и достаточной информации?
11. Каковы основные источники научной информации?

6. Практическое занятие по теме 6. ***Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР***

Вопросы для обсуждения:

1. Каков алгоритм выполнения научно-исследовательской работы?
2. Какие требования предъявляются к отчету по НИР?
3. Какие статистические методы применяются при обработке результатов экспериментов?
4. Какие методы применяются для оценки адекватности результатов, полученных при проведении НИР?
5. Какова структура отчета по НИР?
6. Какие основные правила следует соблюдать при подготовке отчета по НИР?
7. Чем отличается доклад от научной статьи и отчета по НИР?
8. Каковы основные требования к презентации результатов НИР?
9. Какие требования предъявляются к обзору литературы?
10. Что должно быть обязательно отражено в рецензии на НИР?

7. **Практическое занятие по теме 7.** ***Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования***

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные принципы организации научного труда?
2. В чем заключается принципиальное отличие научного труда?
3. Какова роль самоконтроля в научном коллективе?
4. Какие основные этические принципы необходимо учитывать при коммуникациях в научном коллективе?
5. В чем заключаются особенности публичного научного выступления?
6. В чем сущность выступления оппонентов, какова их роль в научной деятельности?
7. Какие факторы необходимо учитывать при подготовке к выступлению?
8. Каковы правила обсуждения результатов исследований?
9. Для чего необходимо устанавливать регламент выступлений в научных дискуссиях?

8. **Практическое занятие по теме 8.** ***Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.***

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные разделы современного театроведения?
2. Охарактеризуйте предмет каждого из трех основных разделов современного театроведения.
3. В чем сущность методологического аспекта театроведения?
4. Опишите особенность одной из прикладных театроведческих дисциплин (по выбору - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра).
5. В чем сущность проблемы интерпретации в театроведении?
6. Как связаны проблемы театроведения с типами научной рациональности?
7. Почему можно рассматривать театр как текст, подлежащий истолкованию?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е.Ю. Ромашина .— Учебно-методическое пособие для высшей школы. Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с. ЭБС Руконт
2. Философия и методология науки. Учебное пособие. Минск.: "Вышэйшая школа", 2012 - 639 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65354
3. Введение в театроведение/ учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Театроведение" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства ; [сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой]. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства, 2011. - 366 с.; 25 см.; ISBN 978-5-88689-068-6 (в пер.) http://teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/#_Toc473883843
4. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук. учеб. для системы послевуз. проф. образования под редакцией В.В.Миронова. М., 2006
5. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: Учеб.пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление- М.: ИТК «Дашков и К», 2006. – 460 с.

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М., 2009
5. ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
6. ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
7. ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
8. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
9. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ.

8.2 Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф
2. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc
3. Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info/
4. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
5. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«Работа режиссера с автором и актером»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……..... 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……. 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины..... 7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....… 7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины..... 7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……..9
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 13
8.2. Интернет-ресурсы.....16
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 16
9. Описание материально-технической базы.....17

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа режиссера с автором и актером» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Работа режиссера с автором и актером» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Трудоемкость дисциплины «Работа режиссера с автором и актером» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет во втором семестре, зачет с оценкой в третьем семестре для магистров очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

1. Выстраивать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами
2. Развивать творческий потенциал актеров
3. Режиссерский анализ пьесы
4.Принципы создания режиссерского решения спектакля

Задачи:

1. Создание творческой атмосферы в коллективе
2. Разобрать и проанализировать пьесу
3. Распределение ролей
4. «Застольный период» в работе над драматургией

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина **«Работа режиссера с автором и актером»** входит в обязательную часть ОПОП ВО по направлению подготовки Театральное искусство.

Дисциплина «Работа режиссера с автором и актером» изучается режиссерами параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Работа режиссера над решением сценического пространства», «Сценография» «Музыка театра», «Основы композиции», а также «Режиссерский практикум», «Работа режиссера с балетмейстером», «Актерско – режиссерский тренинг»

Неотъемлемой частью освоения программы теории «Работа режиссера с автором и актером» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «Философия и история культуры», «Теория и история искусства», «Психология и педагогика высшей театральной школы» и ряд других.

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно связанных с дисциплиной «Работа режиссера с автором и актером», существенно повышает качество подготовки будущих режиссеров и актеров.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Работа режиссера с автором и актером» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, и профессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения

УК-3 ***Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели***	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. ***Вариант 2.*** УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Работа режиссера с автором и актером» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Формы промежуточной аттестации – зачет во втором семестре, зачет с оценкой в третьем семестре для магистров очной формы обучения.

Виды учебной работы	2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	**32**	**32**	**64**
Лекции	6	6	12
Практические занятия	26	26	52
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет с оценкой	-

Виды учебной работы		2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
2. Самостоятельная работа		40	40	80
Трудоемкость	**час.**	**2**	**2**	**4**
	ЗЕТ	**72**	**72**	**144**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1	**Тема 1. Анализ действия пьесы**	2	8-	10	-	**20**
2	**Тема 2. «Застольный период» работы над драматургией**	2	8	10	-	**20**
3	**Тема 3. Взаимодействие с актером (разбор роли)**	2	10	20	-	**32**
	Всего во 2 семестре	**6**	**26**	**40**	Зачет	**72**
4	**Тема 4. Этюдный метод в репетиционном процессе**	2	6	10	-	**18**
5	**Тема 5. Наблюдения (работа актера, режиссера и драматурга)**	2	6	10	-	**18**
6	**Тема 6. Этюды к образу (работа режиссера, актера и драматурга)**	2	8	10	-	**20**
7	**Тема 7. Дипломный спектакль (режиссер, актер, драматург)**	-	6	10	-	**16**
	Всего в 3 семестре	**6**	**26**	**40**	Зачет с оценкой	**72**
	Итого	**26**	**52**	**36**	**30**	**144**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема.1

Анализ действия пьесы

Необходимо вскрыть все предлагаемые обстоятельства, в которых начинается и протекает действие пьесы, вскрыть исходное событие пьесы, весь событийный ряд, выделить основные события пьесы, определить главное событие пьесы, определить основной конфликт пьесы, понять, как раскрывается идея пьесы

Тема 2.

«Застольный период» работы над драматургией

Разбор линий поведения героев пьесы. Режиссер реализует умение заражать актера содержанием пьесы, поэтому закладывается фундамент будущего спектакля. Режиссер трактует пьесу и роли, разворачивая перед актерами различные жизненные параллели и ассоциации, адресованные к их жизненному опыту. Благодаря этому становится возможным сделать образ драмы живым, интересным и заразительным, связанным с действительностью.

Тема 3.

Взаимодействие с актером (разбор роли)

Основным материалом в искусстве режиссера является творчество актера. Первая обязанность режиссера – вызвать творческий интерес в актере для полноценного самостоятельного творчества актера, а затем и непрерывно поддерживать этот процесс. Как итог – непрерывно согласовывать между собой результаты творчества всего коллектива, чтобы создать идейно – художественное единство спектакля.

Тема 4.

Этюдный метод в репетиционном процессе.

Разобрав линии поведения действующих лиц, погрузить актеров в различные предлагаемые обстоятельства (этюды на первое ощущение, этюды на существования до описываемых событий в пьесе, на события, не описываемые в пьесе, но предполагаемые сюжетом, этюды психофизической пробы – загружая обстоятельства пьесы, актер существует по правде жизни.

Тема 5.

Раздел Наблюдения.

Группа учеников в составе драматурга, режиссера и актера ищет в реальной жизни и в пространстве интернет - ресурсов интересных людей, для того чтобы в дальнейшем создать вербатим (документальную зарисовку существования актеров).

Тема 6.

Этюды к образу

На литературном материале из определенного произведения выбираются персонажи, которые помещаются в близкие предлагаемые обстоятельства и на импровизационном тексте существуют в заданном рисунке. Режиссер ставит отрывок на материале, придуманном драматургом.

Тема 7.

Дипломный спектакль

Драматург пишет одноактную пьесу, режиссер занимается постановкой спектакля на этом материале. Для режиссера и драматурга эта постановка является дипломной работой.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с

преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.2. Задания для самостоятельной работы

Необходимо описать содержание «застольного периода», установить его основные задачи и охарактеризовать способы их решения; объяснить почему К.С. Станиславский в последние годы своей деятельности отрицательно относился к работе «за столом», в какой степени следует с этим считаться и при каких условиях, с какой целью и в какой форме «застольный период» может быть сохранен, как важный и полезный. Также необходимо опираться на прочитанную литературу и свой собственный опыт.

Литература.

1.К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.4. М.: Искусство,1955

2.А.Эфрос «Репетиция – любовь моя». М.: Искусство, 1975.

3.М.Кнебель «Поэзия педагогики». М.: ВТО,1976

4.А.Поламишев «Мастерство актера и режиссера. Действенный анализ пьесы». М.: Просвещение, 1982.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Цель. Выстраивание творческой атмосферы в процессе работы с актером

Содержание. Разбор роли с актером. Работа над внешней характерностью, логикой действий.

Требование. Аудитория

Вопросы к обсуждению. Как определить цель героя пьесы.

Цель. Создание актерского ансамбля

Содержание. В процессе разбора пьесы режиссер увлекает коллектив темой, идеей, актуальностью на сегодняшний день.

Требования. Аудитория

Вопросы к обсуждению. Как добиться творческого единения коллектива

Цель. Театральный разбор пьесы.

Содержание. Магистр выбирает одноактную пьесу. Делает разбор пьесы, устанавливая тему, идею, заложенную автором. Определяет событийный ряд пьесы и делит ее на куски. Рассматривает художественные особенности пьесы (жанр, основные черты стиля). Рассмотреть и оценить первое непосредственное впечатление от пьесы в свете произведенного анализа.

Требования. Аудитория.

Вопросы к обсуждению. Всегда ли необходимо отталкиваться от событий, заложенных автором произведения или возможно в спектакле игнорировать некоторые события и заменять их конфликтными фактами.

Цель. Проверка и уточнение результатов работы над авторским замыслом пьесы

Содержание. Рассмотреть результаты анализа пьесы в свете: мировоззрения драматурга, соотношения данной пьесы с другими произведениями автора, общественно – политической и художественной атмосферы во время написания автором пьесы, определить актуальность пьесы для ее постановки сегодня.

Требования. Аудитория

Вопросы к обсуждению. Имеет ли право режиссер менять авторский замысел пьесы.

Цель. Работа над созданием образа.

Содержание. Выбирается литературный материал. Драматург на основе этого текста пишет сцену, в которой будут действовать персонажи из выбранного режиссером произведения, но в других предлагаемых обстоятельствах.

Требования. Аудитория. Реквизит

Вопросы к обсуждению. Что означает наличие в актере двух составляющих: актер – творец и актер – образ и как это взаимодействует.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;

- описание шкал оценивания;

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;

- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

4.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985

5.Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971

6.Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007

7.Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985

8.Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957

9.Декада вахтанговской школы, М.: 1998

10.Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009

11.Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009

12.Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009

13.Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975

14.Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)

15.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008

16.Захава Б.Е. «Современники». М. 1969

17.Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947

18.Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011

19.Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999

20.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004

21.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004

22.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984

23.Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008

24.Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017

25.Марков П.А. «**О** театре», в четырёх томах. М. 1974

26.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968

27.Немирович – Данченко В.И. «**О** творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973

28.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952

29.Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972

30.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русскій Міръ», 2011

31.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963

32.Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992

33.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974

34.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959

35.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987

36.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.

37.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973

38.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970

39.Таиров А.Я. **О** театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970

40.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980

41.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940

42.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954

43.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995

44.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010

45.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971

46.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.

47.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.

48.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.

49.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет- ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/

2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http://www.book.ru.
11. http://iprbookshop.ru/
12. http://www.biblioclub.ru/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«СОЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЕКТА»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»
профиль «Режиссура»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..….3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……....7
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……..13
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....16
8.1. Нормативные правовые акты:……..16
8.2. Перечень основной и дополнительной литературы 17
8.3. Интернет-ресурсы.....18
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении..……....18
9. Описание материально-технической базы.....18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Создание театрального проекта» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Создание театрального проекта» - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Создание театрального проекта» связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об управлении проектами как особой сферы управленческой деятельности, используемой для создания уникальных продуктов, к которым можно отнести любое сценическое произведение, в том числе - создание театрального спектакля.

Трудоемкость дисциплины «Создание театрального проекта» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить обучающихся с основами проектной организации театральной деятельности и создания сценического произведения, необходимыми для участия в коллективном творческом процессе, создания команды проекта.

Задачи:

сформировать понимание

роли сценического искусства в современной социально-культурной ситуации,

механизма проектной театральной деятельности,

основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности результатов деятельности;

- ***сформировать умения***

определять цели создания сценического произведения/театрального проекта,

разрабатывать календарный план создания сценического произведения/театрального проекта,

осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического произведения/театрального проекта;

создавать в коллективе отношения сотрудничества;

организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), репетиции;

- ***сформировать навыки***

использования принципов управления (менеджмента) для решения практических задач, формирования команды (коллектива);

применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

работы в многонациональном коллективе;

разработки бизнес-плана создания сценического произведения/проекта;

оценки возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Создание театрального проекта» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Театральное искусство.

Дисциплина «Создание театрального проекта» связана с дисциплиной Психология и педагогика высшей театральной школы.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому театральному руководителю для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Создание театрального проекта» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Создание театрального проекта

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла.	**Знает**: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; **Умеет:** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; **Владеет**: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе

достижения поставленной цели		организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм заимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в 3-ем семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		4
Практические занятия, в т.ч. зачет		28
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Основные принципы проектного управления в организациях исполнительских искусств	1	5	7	13
2.	**Тема 2.** Организационно-правовые основы театрального дела	-	5	7	12
3.	**Тема 3.** Финансирование деятельности театров	-	5	7	12
4	**Тема 4.** Этапы создания сценического произведения	1	4	7	12
5	**Тема 5.** Бизнес-планирование театральной деятельности	1	5	6	12
6	**Тема 6.** Форма и элементы бизнес-плана создания сценического произведения.	1	4	6	11
	Зачет				
	Итого	**4**	**28**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные принципы проектного управления в организациях исполнительских искусств

Принцип дифференцированного подхода. При координации и регулировании следует учитывать и использовать разнообразные стороны проектной инфраструктуры, к которым относятся ожидания участников, особенности реализации театральных проектов и т.д.

Принцип экономической целесообразности. Предполагает рост отдачи от реализации конкретного театрального проекта в сравнении с бюджетом на его реализацию. Все задействованные ресурсы находятся под контролем, а действия вне экономической целесообразности в рамках проектной деятельности не допускаются.

Принцип гибкости. Предполагается оперативное и гибкое реагирование команды проекта/творческого коллектива на все изменения внутренней и внешней ситуации по отношению к проекту. При этом гибкость не исключает строгое соблюдение процессуальных процедур проектной деятельности.

Принцип конкурентоспособности. В условиях ограниченности трудовых и финансовых ресурсов задачи подлежат ранжированию и отбору на конкурсной основе. Выбор проектов производится, исходя из условий важности (соответствия стратегии), проблемности и ресурсообеспеченности.

Принцип разделения полномочий. Процессный принцип управления проектами предполагает единоличную ответственность за реализацию каждого процесса. Ответственное лицо отвечает за достижение итогового результата.

Принцип открытости. Стандарты управления проектами не являются догмой и текущая проектная практика может отличаться от предписанной стандартами. В этом заключается открытость стандартов управления проектами для развития.

Принцип лучших практик. Руководство обязано поощрять своих работников и команды за применение лучшего отечественного и мирового опыта в сфере управления проектами.

Процессно-функциональная модель управления проектами

Процессы управления проектами объединены в пять этапов, реализуемых последовательно и параллельно:

- инициация,
- планирование,
- реализация,
- мониторинг и контроль,
- закрытие.

Особенности проектной деятельности в театре. Взаимосвязь процессов управления проектами с этапами создания сценического произведения.

Тема 2. Организационно-правовые основы театрального дела

Роль государства в управлении сферой культуры. Органы государственного управления. Международные акты и российское законодательство.

Законы и иные нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры. Нормативно-правовая база театрального дела.

Справочно-правовые системы, информационное обеспечение театральной деятельности. Роль информационной культуры в создании сценического произведения.

Организационно-правовые формы театров. Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры, специфика деятельности. Требования к менеджменту в сфере культуры.

Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации, организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Учредитель, учредительные документы.

Специфика трудовых отношений в театре. Основы трудового законодательства. Трудовые отношения в театре и их структура**.** Участники творческого производственного процесса в театре. Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств. Понятие труппы. Критерии и условия формирования творческих составов. Проблемы формирования труппы в театрах различных видов и типов.

Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации.

Основы трудового права Российской Федерации. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Заключение трудовых договоров на неопределенный срок либо на определенный срок до пяти лет (срочный трудовой договор). Трудовой кодекс Российской Федерации и ограничения для заключения срочных трудовых договоров.

Специфика трудовых отношений в театре. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками. Системы и формы заработной платы в театрах различных форм собственности и организационно-правовых форм.

Социальная защита работников театра. Функции служб занятости. Театральная биржа. Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих работников театров. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре (концертной организации).

Тема 3. Финансирование деятельности театров

Экономические методы анализа эффективности деятельности, показатели эффективности как затраты на единицу результата труда. Расчеты экономической эффективности в рыночных и нерыночных секторах хозяйства.

Особенности оценки результатов труда в различных сферах деятельности. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов. Виды экспертных оценок.

Социально-культурная роль государственного и негосударственного финансирования театров, необходимость их экономической поддержки.

Государственное обеспечение театральной деятельности. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные.

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и организация.

Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Возможности использования доходов в некоммерческих организациях.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или поддержания существования театра. Идеология и технология фандрейзинга, стратегия фандрейзинга. Благотворительные фонды в сфере культуры, субсидии фондов, корпоративные пожертвования. Основные группы доноров. Базы данных о донорах, источники информации. Принципы общения с

потенциальными донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств, добровольчество, «контроль стейкхолдеров».

Издержки и прибыль театральной деятельности.

«.....Желая строить,
Мы место выберем и план начертим;
Когда же форма зданья нам ясна,
Прикинем мы расходы на постройку,
И если выше наших средств они,
Нам остается план наш сократить
Иль от постройки вовсе отказаться».

У. Шекспир[1]

Издержки и прибыль театральной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Цена билета как инструмент маркетинга и социальный регулятор потребления. Ценообразование в театре. Психологические основы ценообразования. Ценовая политика и эффект престижа. Автономность культурного продукта.

Мотивация посетителей организаций исполнительских искусств. Связи с общественностью и реклама как инструменты мотивации.

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Взаимоотношения театров с авторами. Авторские права и права, смежные с авторскими. Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные права, исключительные права. Авторские права и права, смежные и авторскими. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире.

Объекты и субъекты авторского права. Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав.

Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей и публикаторов.

Тема 4. Этапы создания сценического произведения

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Основные этапы создания сценического произведения: первый (подготовительный) – выбор литературной основы спектакля, составление финансовой сметы, распределение ролей; второй — подготовку сценического произведения - репетиционный процесс и изготовление материальной части

---

1 У. Шекспир «Король Генрих IV”. Часть вторая. Акт I

(костюмов, реквизита, декораций и т. д.); третий — организация проката спектакля (концерта).

На первом подготовительном этапе выбирают литературную основу спектакля (художественный руководитель), составляют и утверждают финансовую смету (коммерческий директор [продюсер], главный бухгалтер). В подготовительный этап входит также распределение ролей с учетом не только творческих возможностей актеров, но и сметы оплаты их работы.

Финансовая смета спектакля должна учитывать множество факторов. При выборе литературного материала важен год написания пьесы – с точки зрения действия норм авторского права. Если пьеса ставилась раньше, то нужно выплачивать проценты автору с ее каждого публичного исполнения на сцене. Если же пьеса ставится впервые, то необходимо выкупить право на постановку. Если речь идет о переводной пьесе, то аналогичным образом решаются и проблемы перевода. Например, пьесы Шекспира давно уже стали мировым достоянием, и «авторские» проценты платить не нужно. Однако в зависимости от времени исполнения выбранного варианта перевода необходимо подсчитать размер выплат переводчику (или его наследникам).

Значение имеет и количество действующих лиц выбранной пьесы: не только с точки зрения оплаты работы артистов, но и финансового планирования репетиционного процесса – как «развести» репетиции нового спектакля с прокатом текущего репертуара.

Важная статья расходов – гонорар режиссера-постановщика и всей постановочной группы: сценографа, художника по костюмам, композитора, балетмейстера, постановщика сценического движения и др.

Финансовая смета спектакля также должна учитывать стоимость средств его художественной выразительности: визуальное декоративное оформление, принципы музыкального оформления (написание оригинальной музыки или подбор уже существующих музыкальных произведений, запись музыкального оформления – расходы на звуковую студию, оркестрантов и др.), световое решение спектакля и так далее. Например, воплощение в жизнь одной из самых ярких художественных находок начала 1970-х – «светового занавеса» в Театре на Таганке – потребовало не только закупки дополнительного светового оборудования, но и дорогостоящей капитальной реконструкции планшета сцены.

Второй этап – подготовка сценического произведения, начинается после утверждения финансовой сметы спектакля и составления графика работы, и включает репетиционный процесс (режиссер, актеры) и художественное оформление спектакля (изготовление материальной части: костюмов, реквизита, декораций и пр.).

Третий этап - организация проката спектакля осуществляется параллельно с репетиционным процессом и включает: разработку оптимального графика показа спектакля на своей площадке и на гастролях, распространение билетов (зам. директора, администратор, зав. литературной частью). Задолго до премьеры организуется рекламная кампания спектакля: разрабатываются и печатаются афиши, плакаты, буклеты, программки.

В плановом осуществлении работ на всех стадиях подготовки спектакля заключается суть организации театрального дела и в зависимости от формы спектакля, типа театра, его местоположения, количества сотрудников, известности театра эти работы могут существенно различаться.

Поскольку создание спектакля — это процесс очень сложный, то при его планировании и реализации удобно использовать методологию управления проектами, в том числе - сетевые графики.

Сетевые графики позволяют определить плановые сроки завершения проекта и выявить возможные варианты их сокращения. Кроме того, сетевой график позволяет на ранней стадии планирования выявить критический путь проекта и осуществлять контроль хода и сроков выполнения работ проекта и исполнения бюджета.

Тема 5. Бизнес-планирование театральной деятельности

Основой функционирования театра является план творческо-производственной деятельности, отражающий творческую, производственную и финансовую стороны его деятельности.

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Тема 6. Форма и элементы бизнес-плана создания сценического произведения.

Цели и задачи составления бизнес-плана. Резюме как обобщающая часть бизнес-плана и основа создания презентации.

Основное содержание бизнес-плана: описание особенностей и специфики создаваемого сценического произведения, стратегия маркетинга, организационный план и план проката спектакля (гастролей), финансовый план (в том числе оценка рисков), приложения.

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии.

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, учитывающий основные виды деятельности — от творческого

производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, средствами массовой информации и государственными структурами. Календарный план-график реализации бизнес-плана и его роль в управлении.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть бизнес-плана. Содержание приложения: гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого

материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Основные принципы проектного управления в организациях исполнительских искусств***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности проектной деятельности в театре.
2. Основные группы процессов управления проектами.

3. Взаимосвязь процессов управления проектами с этапами создания сценического произведения.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Организационно-правовые основы театрального дела***

Вопросы для обсуждения:

1. Нормативно-правовая база театрального дела.
2. Театры как организации различных видов собственности.
3. Репертуарный театр и театр–проект.
4. Структура и функции подразделений театров разных видов.
5. Трудовые отношения в театре и их структура**.**

3. Практическое занятие по теме 3. ***Финансирование деятельности театров.***

Вопросы для обсуждения:

1. Основные источники финансирования деятельности театров.
2. Виды издержек. Издержки и прибыль театральной деятельности.
3. Основные инструменты фандрейзинга.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Этапы создания сценического произведения***

1. Этапы создания сценического произведения.
2. Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре.
3. Реклама в театре и пропаганда театрального искусства.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Бизнес-планирование театральной деятельности***

Вопросы для обсуждения:

1. Производственно-финансовый план театра.
2. Формирование репертуара.
3. Организация показа спектаклей.

.

6. Практическое занятие по теме 6. ***Форма и элементы бизнес-плана создания сценического произведения***

Вопросы для обсуждения:

1. Основное содержание бизнес-плана
2. Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта
3. Финансовый план и его структура
4. Оценка рисков проекта

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и пратические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357.
5. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   а. Положение о театре в Российской Федерации
   б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
9. Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)». Постановление Правительства от 03 марта 2012 № 186 «О федеральной целевой программе „Культура России (2012–2018 годы)“.
10. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249)

8.2 Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2009 - 496 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206]

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
2. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
3. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
4. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996.
5. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. - Режим доступа: [http://www.tsiac.ru/cdo/index. php? id=14&emc_id=23].
6. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
7. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М,: Высш. шк., 2002. - 511с.
8. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
9. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
10. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994

11. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979
12. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
13. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
14. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
15. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека

http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ТЕОРИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРЫ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……..... 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……. 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины..... 7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....… 7
5.2. Содержание тем дисциплины……..... 7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине …….....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины ……...8
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....8
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 11
8.2. Интернет-ресурсы.....12
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении……13
9. Описание материально-технической базы.....13

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Теории актерского мастерства и режиссуры» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Трудоемкость дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре и зачет с оценкой во втором и третьем семестрах для магистров очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

1.творческое развитие личности режиссера, его этической и эстетической составляющей (где этика - внутреннее наполнение, а эстетика – форма проявления индивидуальности);

2.поиск и раскрытие творческого потенциала учащегося

3.постижение театральной азбуки и основ «школы» будущим выпускником, воспитанным в традициях Вахтанговской методики

4. присвоение законов театральной школы как основного подхода в работе с актером и над созданием образа спектакля

Задачи:

1.этическое и эстетическое воспитание обучающихся;

2.оказание помощи будущим режиссерам в деле вырабатывания своего собственного профессионального метода в работе над созданием сценического образа спектакля.

3.теоретическое присвоение основных законов актерской и режиссерской профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория актерского мастерства и режиссуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Теория актерского мастерства и режиссуры» изучается режиссерами параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Театральный практикум», «Режиссерский практикум».

Неотъемлемой частью освоения дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «Теория и история искусства», «Философия и история культуры», и ряд других.

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно связанных с дисциплиной «Теории актерского мастерства и режиссуры», существенно повышает качество подготовки будущих режиссеров.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знает:** - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - специфику философии искусства и тенденции ее развития в контексте истории философии; - особенности философского осмысление основных видов, жанров, стилей искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т. д.); **Умеет:** - проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода,

		в котором оно создано; - выстраивать взаимосвязь произведения искусства с культурно-историческим контекстом; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства в соответствии с эстетическими идеями конкретного исторического периода. **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
ПК-1. ***Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.***	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2 ***Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и***	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, Обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; -основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов;

комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом		**Владеет**: -навыками составительской работы в театральной сфере; -навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; -навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре и зачеты с оценкой во втором и третьем семестрах для магистров очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**			
		1 семестр	**2 семестр**	**3 семестр**	**Итого**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**32**	**96**
Лекции		14	14	14	42
Практические занятия		18	18	18	54
Форма промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**40**	**120**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**	**72**	**216**
	ЗЕТ	**2**	**2**	**2**	**6**

5. Содержание учебной дисциплины

Тематический план изучения дисциплины размещается до текстовой части раздела «Содержание учебной дисциплины».

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Принцип жизненной правды	6	-	20	**26**
2	**Тема 2.** Принцип идейной активности искусства, нашедший свое выражение в учении о сверхзадаче	8	18	20	**46**
	Зачет				
	Итого в первом семестре	14	18	40	**72**
	Тема 3. Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала в актерском искусстве	8	9	20	**37**
	Тема 4. Принцип органичности творчества актера	6	9	20	**37**
	Зачет с оценкой				
	Итого во втором семестре	14	18	40	**72**
3.	**Тема 5.** Принцип творческого перевоплощения актера в образ	14	18	40	**216**
	Зачет с оценкой				
		14	**18**	**40**	**72**
	Итого	**42**	**54**	**120**	**216**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема.1

Принцип жизненной правды.

Основной принцип реалистического искусства

Тема 2.

Принцип идейной активности искусства, нашедший свое выражение в учении о сверхзадаче.

Ради чего художник внедряет свою идею в сознание зрителя, к чему он стремится в итоге. Сверхзадача – это цель произведения.

Тема 3.

Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала в актерском искусстве.

Не изображать образы и чувства, а действовать в образах. Разбудить естественную человеческую природу актера для органичного творчества в соответствии со сверхзадачей.

Тема 4.

Принцип органичности творчества актера.
Происходит из предыдущего принципа. В творчестве все должно быть органично и естественно, а также целесообразно, ничего механического и искусственного.
Тема 5.
Принцип творческого перевоплощения актера в образ.
Конечный этап творческого процесса – создание сценического образа через органичное творческое перевоплощение.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме (темам)
1.Тема: Изучение материалов действительной жизни
Цель: Уметь использовать наблюдения и материалы публицистических, литературных и иконографических источников для дальнейшей работы над созданием образа. Научиться вскрывать сущность.
Содержание Знание жизни – творческая пища актеров и режиссеров, это необходимое условие успешной работы как над ролью, так и над образом будущего спектакля. Богатство конкретных впечатлений – необходимое условие истинного знания жизни.
Требования: Вести дневник для записи новых и неожиданных впечатлений
Литература:
Б.Захава «Воспоминания, спектакли, роли. Статьи, М.ВТО 1982
М.Чехов Литературное наследие в 2-х томах, 1995
2.Тема: Домашняя работа актера над ролью

Цель: Найти личностный (максимально удобный) метод работы над созданием образа
Содержание: Создание биографии. Создание условий жизни образа (среда, быт, обстановка). Поиски элементов внешней характерности. Создание «кино-ленты видений». Создание внутренних монологов.
Требования: Запись найденного в режиссерско-актерском дневнике.
Литература:
Е.Вахтангов Сборник М ВТО 1984
Сборник статей «От упражнений к спектаклю» М. Сов. Россия 1982

3.Тема: Произвести анализ действия пьесы.
Цель: Научиться вскрывать содержание пьесы и взаимоотношения между героями.
Содержание: Прежде всего, вскрыть все предлагаемые обстоятельства, вскрыть исходное событие, вскрыть весь событийный ряд, выделить основные события пьесы, определить главное событие пьесы, определить основной конфликт пьесы, как раскрывается идея пьесы.
Требования: Печать работы в формате Word.
Литература:
М.Кнебель «Поэзия педагогики» М.ВТО 1984
М.Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным» М. Искусство, 1971

Тема: Анализ пьесы в свете: мировоззрения драматурга, соотношения данной пьесы с другими произведениями автора, обобщенно – политической и художественной работы, скорректировать, если необходимо, идею пьесы, основной конфликт, жанр
Цель: Уметь проводить анализ художественного произведения
Содержание: Ознакомиться с другими произведениями автора, выяснить существует ли общая тематическая связь в его произведениях, исходя из полученной информации провести переосмысление ранее найденной информации
Требования: Печать работы в формате Word
Литература:
К.Станиславский собр. Соч… т.2, т.4.
Б.Захава. «Мастерство актера и режиссера». М.Просвещение, ч.П-1973
Н.Горчаков «Беседы о режиссуре» Искусство 1941 с.5 - 68

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

1.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
2.Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
3.Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
4.Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
5.Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
6.Декада вахтанговской школы, М.: 1998
7.Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
8.Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
9.Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
10.Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
11.Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)
12.Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
13.Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
14.Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
15.Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
16.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
17.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
18.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
19.Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
20.Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается». М.: Navona, 2017
21.Марков П.А. «**О** театре», в четырёх томах. М. 1974
22.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968

23.Немирович – Данченко В.И. «**О** творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952
25.Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
26.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русскій Міръ», 2011
27.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
28.Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
29.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
30.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
31.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
32.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.
33.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
34.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
35.Таиров А.Я. **О** театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
36.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
37.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
38.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
39.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
40.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
41.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
42.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
43.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
44.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
45.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет- ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/

7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. http://www.book.ru.
11. http://iprbookshop.ru/
12. http://www.biblioclub.ru/

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«**ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА**
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине……. 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 7
5. Содержание учебной дисциплины…….. 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 9
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……... 13
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 13
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям……. 16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 17
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 17
8.2. Интернет-ресурсы……... 25
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……. 25
9. Описание материально-технической базы……. 25

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным ценностям, созданным человечеством на протяжении тысячелетий;
2. овладеть современной методикой оценки художественных произведений, и на этой основе, - методологией анализа тенденций развития искусства.

Задачи:

сформировать:

потребности у обучающихся в самообразовании и саморазвитии, культурном росте — в систематическом посещении музеев, картинных галерей, выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и др.;

знания

- основ теории искусства, многообразие путей исторического развития искусства различных регионов и стран;
- своеобразия региональных вариантов средневекового искусства и значение Ренессанса как поворотного момента в истории европейского искусства;

- ведущих направлений и проблемы искусства в XX-XXI вв.;

умения

- приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; проектировать и осуществлять профессиональное самообразование;
- ориентироваться в основных стилях и течениях в новоевропейском и русском искусстве.

навыки применения

- основных методов научных исследований в области искусства;
- искусствоведческих знаний в сфере профессиональной и педагогической деятельности, в том числе и в области театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория и история искусства» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Теория и история искусства» занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте, позволяет расширить и уточнить знания магистрантов в области теории и истории искусства, увидеть общую историческую, стилевую, эстетическую картину развития разных видов и жанров искусства в России и в Европе.

Для изучения этого предмета кафедра искусствоведения объединяет общие усилия специалистов, предоставляя возможность магистрантам слушать лекции и проводить семинары со всеми преподавателями кафедры искусствоведения Театрального Института имени Б. Щукина. Предмет читается три семестра. В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация, в результате которой все педагоги кафедры оценивают знания каждого магистранта.

Дисциплина «Теория и история искусства» тесно связана с другими дисциплинами вариативной и базовой частей блока Б1, в том числе с дисциплинами «Философия и история культуры», «Методология научной работы», «Психология и педагогика высшей театральной школы».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Теория и история искусства» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

«Теория и история искусства»

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	***Знает:*** - методологию системного похода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. ***Умеет:*** - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. ***Владеет навыками*** - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 ***Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия***	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	***Знает:*** - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; ***Умеет:*** - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

		Владеет: - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 ***Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного историческогопериода***	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 ***Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий***	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	***Знает:*** - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; ***Умеет:*** - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы,

		исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; ***Владеет:*** – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3-ем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**64**	**64**	**64**	**192**
Лекции		20	20	10	50
Практические занятия		44	44	54	142
Форма промежуточной аттестации-экзамен		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен **36**	**36**
2. Самостоятельная работа		**80**	**80**	**44**	**204**
Трудоемкость	**час.**	**144**	**144**	**144**	**432**
	ЗЕТ	**4**	**4**	**4**	**12**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего часов**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта	2	4	8	14
2	**Тема 2.** Особенности развития искусства Древней Греции	1	4	6	11

3.	**Тема 3.** Искусство Древнего Рима	2	4	8	14
4.	**Тема 4.** Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности	2	4	8	14
5.	**Тема 5.** Христианство и античная культура	2	4	6	12
6.	**Тема 6.** Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация	2	4	6	12
7.	**Тема 7.** Искусство Западной Европы в Средние века	2	4	8	14
8.	**Тема 8.** Рождение древнерусского искусства	2	4	8	14
9.	**Тема 9.** Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития	2	4	8	14
10.	**Тема 10.** Истоки и формы театра в Средние века	1	4	6	11
11.	**Тема 11.** Ренессанс как вершина Средневековья	2	4	8	14
	Зачет с оценкой				
	Итого в 1 семестре	**20**	**44**	**80**	**144**
12.	**Тема 12.** Ренессанс как начало Нового времени	5	11	20	36
13.	**Тема 13.** 17 век и формы искусства	5	11	20	36
14.	**Тема 14.** Эпоха Просвещения	5	11	20	36
15.	**Тема 15.** Русское искусство и реформы Петра I	5	11	20	36
	Зачет с оценкой				
	Итого во 2 семестре	**20**	**44**	**80**	**144**
16.	**Тема 16.** Общая характеристика искусства 19 века	0,5	2	2	4,5
17.	**Тема 17.** Романтизм	0,5	4	2	6,5
18.	**Тема 18**. Рождение массовой культуры.	0,5	2	2	4,5
19.	**Тема 19.** Реализм	0,5	4	3	7,5
20.	**Тема 20.** Общая характеристика искусства второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
21.	**Тема 21.** Импрессионизм и натурализм	0,5	2	2	4,5
22.	**Тема 22.** Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
23.	**Тема 23.** Русский роман в 19 веке	0,5	2	2	4,5
24.	**Тема 24.** Символизм в искусстве	0,5	3	2	5,5
25.	**Тема 25.** Новый психологизм и роман «потока сознания»	0,5	2	2	4,5
26.	**Тема 26.** Рождение режиссерского театра и Новая драма	0,5	3	2	5,5
27.	**Тема 27.** Серебряный век в русской культуре.	0,5	4	3	7,5
28.	**Тема 28.** Модернизм и авангардизм	0,5	2	2	4,5
29.	**Тема 29.** МХТ и рождение системы Станиславского	0,5	4	3	7,5
30.	**Тема 30**. Общая характеристика искусства XX века	0,5	2	2	4,5
31.	**Тема 31**. Русский авангард и авангард в Западной Европе	0,5	2	2	4,5
32.	**Тема 32**. Искусство и литература между двумя мировыми войнами	0,5	4	2	6,5
33.	**Тема 33.** Искусство и литература русского	0,5	2	2	4,5

	зарубежья				
34.	**Тема 34.** Искусство второй половины XX века	0,5	4	3	7,5
35.	**Тема 35.** Искусство XX1 века	0,5	2	2	4,5
	Экзамен	**-**	**-**	**-**	**36**
	Итого в 3 семестре	**10**	**54**	**44+36**	**144**
	Итого	**50**	**142**	**204+36**	**432**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта
Общие исторические и культурные особенности развития изобразительного искусства, литературы и театра Древнего мира. Возникновение видов искусства. Основные теоретические понятия каждого вида искусства. Миф и его роль в развитии искусства. Периодизация искусства Древнего мира. Искусство Древнего Египта

Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции
Концепции искусства в учениях Платона и Аристотеля. Архитектура. Скульптура. Фреска.

Тема 3. Особенности развития искусства Древнего Рима
Архитектура. Скульптура.

Тема 4. Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности
Эпос и мелика. Гомер и Пиндар. Трагедия и комедия. Появление научной прозы. Формирование романа.

Тема 5. Христианство и античная культура
Роль христианства в развитии каждого вида искусства в эпоху Античности, в Средние века, в Новое и в Новейшее время.

Тема 6. Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация
Средневековое искусство и эстетика. Медиевистика. Основная периодизация искусства Средних веков.

Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века
Романский стиль и Готика. Развитие архитектуры, скульптуры, фрески, живописи.

Тема 8. Рождение древнерусского искусства
Периодизация искусства Древней Руси. Ф. Грек, А. Рублев.

Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития

«Старшая Эдда», «Беовульф», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах». Гистрионы. Трубадуры. Труверы. Меннизингеры.

Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века

Истоки и формы театра в Средние века. Церковный театр. Его жанры и формы представления. Фарс. Эволюция жанра.

Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья

Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические, религиозные особенности эпохи. Италия – родина Ренессанса. Периоды Ренесанса. Готика, поздняя готика, Проторенессанс, Высокий Ренессанс. Джотто. Мазаччо. Донателло. Ботичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Тициан. Брунеллески, Альберти. Данте. Петрарка. Бокаччо. Трансформация средневекового романа. Ф. Рабле. Ученый театр. Комедия дель арте.

Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени

Особенности развития изобразительного искусства. И. Босх, П. Брейгель. А. Дюрер. Г. Гольбейн.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения в Испании и Англии. Основные исторические и культурные факты Реконкисты. Архитектура. Скульптура. Живопись в Испании. Маньеризм. М. Сервантес. Герой. Характер. Сюжет. Значение в мировой художественной культуре. Проблема Вечных образов в мировой художественной культуре. Становление и развитие испанского театра. Устройство театра. Лопе де Вега. Тирсо де Молина. Кальдерон. Ренессансный стиль и стиль маньеризм.

Английская литература Средневековья и Ренессанса. Эндрю Марвелл. Томас Мор. Джон Донн.

Английский театр и У. Шекспир. Устройство театра. Комедии, трагедии, романтические драмы.

Тема 13. 17 век и формы искусства

Искусство 17 века. Общие исторические закономерности и особенности развития. Маньеризм и барокко в европейском изобразительном искусстве. Караваджо, Веласкес. Рембрандт, Хальс, Вермеер Дельфтский. Рубенс. Пуссен. Барокко и классицизм в европейском изобразительном искусстве.

Древнерусское искусство. Архитектура. Икона. Фреска. Парсуна.

Литература 17 века. Особенности литературы барокко и классицизма. Кончетто в литературе. Гонгора и Кеведо. Марино. Поуп и Мильтон. Опиц и Гриффиус.

Театр 17 века во Франции. Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер. Возникновение государственного театра.

Тема 14. Эпоха Просвещения

Эпоха Просвещения. Общая историко-культурная характеристика периода. Особенности исторического развития Англии, Франции, Италии, России. Расцвет видов и жанров искусства в каждой стране. Революционные реформы в науке и искусстве.
Изобразительное искусство 18 века. Рококо. Жанровая живопись. Натюрморт. Портрет.
Литература 18 века. Роман, особенности развития жанра. Д. Дефо, Д. Свифт. Л. Стерн, Г. Филдинг, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Гете, Ф. Шиллер, Театр в 18 веке. Р. Шеридан. П. Бомарше. К. Гольдони. К. Гоцци.

Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I.
Русское искусство и реформы Петра I. Архитектура. Живопись. Литература 18 века в России.

Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века.
Периодизация в истории и культуре.

Тема 17. Романтизм.
Романтизм. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и театре. Англия, Франция, Германия, Россия. Развитие видов и жанров искусства. Формирование понятия романтическая ирония. Философия романтизма. Бр. Шлегели. Новалис. Г. Клейст. Поэты «озёрной школы. Д. Китс, Д. Байрон, П. Шелли, В. Гюго, А. Мюссе, Стендаль, Э. Гофман, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь. Поэзия и проза в первой половине 19 века. Развитие романа. Г. Флобер, О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Романтическая драма и мелодрама. Бульварные театры.

Тема 18. Рождение массовой культуры
Социальные конфликты и проблематика в искусстве середины 19 века.

Тема 19. Реализм
Реалистическое искусство.
Островский и русский театр второй половины 19 века. Русский роман. И. Тургенев. Ф. Достоевский, Л. Толстой. Передвижники.

Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века
Революционные открытия в науке, перемены в художественном языке во всех видах искусства.

Тема 21. Импрессионизм и натурализм
Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуар.
Натурализм в литературе. Э. Золя. Г. Мопассан.

Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века
Постимпрессионизм. П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген.

Тема 23. Русский роман в 19 веке

Тема 24. Символизм в литературе. Эстетизм в литературе
Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Эстетизм в литературе.
О. Уайльд.

Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания»
К. Гамсун. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг.
Дж. Джойс, М. Пруст, В. Вулф. У. Фолкнер.

Тема 26. Рождение режиссерского театра и Новая драма
Рождение режиссерского театра**:** М. Метерлинк, А. Чехов, М. Горький.

Тема 27. Серебряный век в русской культуре
Изобразительное искусство. Поэзия. Роман.
Искусство рубежа 19-20 веков. Общая характеристика развития видов искусства, жанров. Идеи и образы.

Тема 28. Модернизм и авангардизм

Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского
МХТ и рождение системы Станиславского.
В. Мейерхольд. Студии. Е. Вахтангов. А.Таиров.

Тема 30. Общая характеристика искусства XX века
Периодизация. Исторические и художественные особенности развития.

Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе
Русский авангард. Изобразительное искусство. Авангард в Западной Европе.

Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами
Обновление классических нарративных традиций: Ф. Кафка, Г. Гессе, Э. Хемингуэй. Революция поэзии.
Т. Элиот, Р. Рильке, Г. Бенн.

Тема 33. Театр между двумя мировыми войнами
Театр между двумя мировыми войнами.
П. Пикассо, Б. Брехт, А. Арто.

Тема 34. Искусство второй половины XX века
Общая характеристика развития изобразительного

искусства, литературы и театра. Перформанс. Хеппениг. Антироман. Театр абсурда. Май 1968 года и его влияние на искусство второй половины XX века. Театр СССР второй половины XX века.

Тема 35. Искусство XXI века

Основные идеи и тенденции развития изобразительного искусства, литературы и театра в Европе, Америке и России.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

• обсуждение теоретических вопросов;

• проверка домашнего задания;

• изучение нового материала;
• рефлексия;
• работа с источниками;
• домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти или подготовить наглядный материал;

• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практические задания.

1 семестр.

1. Анализ эпоса Гомера.
2. Анализ устройства готического собора
3. Анализ трагедий Софокла.
4. Анализ «Божественной комедии» Данте.
5. Анализ картины Леонардо да Винчи (по выбору)
6. Анализ «Троицы» А. Рублева.

2 семестр.
1. Анализ «Дон Кихота» М. Сервантеса.
2. Анализ трагедии У. Шекспира (по выбору)
3. Анализ картины Рембрандта (по выбору)
4. Анализ устройства сценического пространства театра 17 и 18 века.
5. Анализ романа 18 века (по выбору)
6. Анализ картины Дюрера (по выбору)

3 семестр.
1. Анализ произведения русского романтизма (по выбору)
2. Анализ романа Ф. Достоевского (по выбору)
3. Анализ комедий и драм А. Островского (по выбору)
4. Анализ романа Л. Толстого (по выбору)
5. Анализ произведений Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуара. (по выбору)
6. Анализ произведения «Чайка» А. Чехова.
7. Анализ идей режиссеров XX века (Э. Крэг, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, Б. Брехт, А. Арто)

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Антологии

1. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969.
2. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Кон. Х1Х – ХХ вв. М., 1972.
3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. М., 1933-1934/38. Т. 1-3; М., 1965-69. Т. 1-5. Изд.2.
4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986.

Отдельные издания

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т.2.
2. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001. Т. 1-5.
3. Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966.
4. Вирмо А., Вирмо О. Антология французского сюрреализма, 1920-е гг. М., 1994.
5. Витрувий. Об архитектуре. Л., 1936.
6. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975.
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
8. Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971.
9. Дженкс Ч. Границы архитектуры. М., 1971.
10. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим. М.-Л., 1931.
11. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
12. Кандинский В. Синий всадник. М., 1996.
13. Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940.
14. Курбе Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск – М., 2000.
16. Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебла, эсквайра. М., 1964.
17. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965.
18. Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912.
19. Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения современников. М., 1993.
20. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1983. Изд. 2.
21. Павсаний. Описание Эллады. М., 1994.
22. Писсаро К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974.
23. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994.
24. Рубенс. Письма. Документы. Суждения современников. Перев. А.А. Ахматовой, Н.В. Брагинской, К.С. Егоровой. М., 1977.
25. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
26. Хогарт У. Анализ красоты Л.-М., 1958.

Знаточество

1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
2. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001.
3. Kurz O. Fakes. New York: Dover. 1967.

Изучение сюжетов

1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. М., 1999.
2. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
3. Klark K. Landscape into Art. London. 1979.
4. Male E. L'art religieux du X11-e siecle en France. Paris: Colin, 1924.
5. Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton U.P., 1972.

История стилей

1. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1912.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913.
4. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
5. Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933.
6. Зедельмайер Х. Искусство и истина. М., 1999.
7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
8. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1995.
9. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen: Piper, 1911.

Критика

1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т.1-3. Изд. 2.
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
3. Валери П. Об искусстве. М., 1993.
4. Гонкур Ж, Гонкур Э. Дневники. М., 1964. Т. 1-2.
5. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973.
6. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994.
7. Патер У. Ренессанс. М., 1912.
8. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
9. Fray. R. Vision and Design. London: Oxford U.P., 1981.
10. John Ruskin. Modern Painters. London: Deutsh, 1987.
11. Read H. Art Now. London: Faber, 1968.

Психологические теории

1. Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. М., 1974.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000.
3. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой / Мир философии. М.,1991.
4. Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд 3. "Я" и "Оно". Труды разных лет. Тб., 1991. Кн.2.
5. Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago U.P., 1989.
6. Gombrih E. Art and Illusion. London. 1994.

Социальная история

1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. М., СПб., 1999.

2. Давыдов Ю.Н. Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980.
3. Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М., СПб., 2000.
4. Green G. The Obstacle Race. London. 1973.
5. Hauser A. A Social History of Art. London. 1990. Vol. 1-4.

Философский фон

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М., СПб., 1997.
2. Аристотель. Поэтика. М.,1957.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
5. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.,1994.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
9. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975.
10. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 2000. Т. 1-2.
11. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.,1991.
12. Зарубежная эстетика и теория литературы X1X-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987.
13. Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
14. Кошут Д. Искусство после философии//Искусствознание.1/01. М., 2001.
15. Лессинг Г.Э Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
16. Лиотар Ф. Ситуация постмодернизма. М., 2000.
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.
18. Лосев А.Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству // Эстетика и жизнь. М.,1974. Вып. 3.
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
21. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000.
22. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
23. Панофский Э. Idea. М., 1999.
24. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1993.
25. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983.
25. Самосознание культуры и искусства XX в. Западная Европа и США. М., СПб., 2000. 2-е изд.
26. Самосознание России: Антология. М., 2000.
28. Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996.
29. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994.
30. Хайдеггер М. Искусство и пространство//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
31. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х томах. Новосибирск, 1993.
32. Эко У. Инновация и повторение//Философия эпохи постмодерна. М., 1996.

33. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.

Общие работы

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л.,1949. Т. 1-3.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М.,1979.
4. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М.,1967.
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
6. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
7. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.
8. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970.
9. Гомбрих Э. История искусств. М.,1998.
10. Гращенков В.Н. К 125-летию преподавания истории искусства в Московском университете//Советское искусствознание’83. М., 1984.
11. Дворжак М. Идеал и натура в готической скульптуре и живописи. Очерки по искусству средневековья. М., 1934.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.,1987,1990. Вып. 1-3.
13. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000.
14. Зись А.Я., Стайецкая М.П. Методологические искания в западном искусствознании. Критический анализ современных герменевтических концепций. М.,1984.
15. Красная книга культуры. М., 1989.
16. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
17. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
18. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
20. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Культура и взрыв М., 1992.
21. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. М., 2001.
22. Паперный В. Культура Два. М., 1996.
23. Первый век кино. М., 1996.
24. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901 – 1945. М., 1991.
25. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XУП века. М., 1974.
26. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
27. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991.
28. Разлогов К.Э. Коммерция и творчество. Враги или союзники. М.,

Искусство. 1992.
29. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. М., 1972.
30. Семиотика и искусствометрия. М.,1973.
31. Тевоз М. Ар-брют. Женева, 1995.
32. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. Исследования. Актуальное прошлое. М., 2001.
33. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
34. Шестаков В.П. Мифология XX века. М., 1988.
35. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. М., 1966.
36. Якимович А. Восстановление модернизма. М., 2001.
37. Якимович А. Реализмы двадцатого века. М., 2000.
38. Янсон Х.В. Основы истории искусства. СПб., 1997.

Справочники

1. 100 великих музеев мира. М., 2000.
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БСЭ. М., 2001.
3. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
4. Словарь античности. М., 1989.
5. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999.
6. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001.
7. Энциклопедия мировой живописи. М., 2001.
8. Энциклопедия русской живописи X1У –XX веков. М., 2001.
9. Энциклопедия символизма. М., 2001.
10. Эстетика. Словарь. М.,1989.
11. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. М., 1962 – 1965. Т. 1-3.
12. Art Index
13. Bibliography of the History of Art
14. Encyclopedia of World Art. New York, 1959 – 1968.

Архитектура

1. Архитектура мира. Запад-Восток: взаимодействие традиций в архитектуре. М.,1993. Т.1-2.
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1966-1977. Т. 1-12.
3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
4. Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993.
5. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000.
6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.
7. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
8. Каменева Т.И. Методы исследования исторических городов и принципы их сохранения в современных условиях. М.,1990.
9. Кантакьюзино Т., Брант С. Реставрация зданий. М., 1984.
10. Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы.

М.,1989.
11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры. М., 2001.
12. Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978.
13. Ранинский Ю. Курс лекций в МАРХИ по реставрации и реконструкции городов. М.,1988.
14. Реставрация памятников архитектуры. М., 2000.
15. Сохранение и развитие культурной среды исторических поселений. Аннотированный библиографический указатель. М., НИИК. 1993

Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000.

Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.,1990.

Графика

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000.
2. Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1965.
3. Очерки по истории техники гравюры. М., 1941.
4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М.-Л., 1940.

Живопись

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.,1976.
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.,1972.
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. М., 1977. Т. 1-2.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в. М., 1983.
7. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
8. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Рабинович В.Л. Авангард как нескончаемое начало//Вопросы литературы. 1996.
11. Рабинович В.Л. Рылёва А.Н. Синий всадник еще в пути. Время Кандинского в большом времени XX века//Вопросы философии. 1999, № 6.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца X1X - начала XX века. М., 2001.
14. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины X1X-начала XX века. М.,1984.
16. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
17. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1984.
18. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988.

Турчин Э.С. Эпоха, русского романтизма. М.,1981.

Скульптура

1. Аркин Д. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. М., 1973.
3. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1960.
4. Одноралов Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982. Изд-е 2.
5. Одноралов. Техника обработки скульптуры из камня. М., 1970.
6. Скульптура. Для начинающих и аспирантов художественных ВУЗов. М., 2000.

Театр

1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова М., 1983 г.
3. Арто .А. Театр и его двойник. СПб., 2000.
4. Асеев Б.М. Русский драматический театр от истоков до конца XVШ века. М., 1977.
5. Белинский В.Г. О драме и театре. М., 1983. Т. 1-2.
6.Вахтангов Е.Б. Документы и материалы. В 2 томах, М., 2011.
7. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в культуре рубежа X1X – XX вв. М., 2000.
8. Виноградская И.Н. Летопись жизни и творчества Станиславского. В 4-т, М. 2003 (второе издание).
9. Гвоздев А.А. Западно-Европейский театр на рубеже X1У-ХУ столетий. Л.-М., 1939.
10. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. М., 1923.
11. Гвоздев А.А. О смене театральных систем//О театре. Л., 1926. Вып.1.
12. Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987.
13. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980.
14. Евгений Вахтангов. Материалы в 2-х тт. М., 2010.
15. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010.
16. История западноевропейского театра. М., 1956-1974. Т. 1-6.
17. История русского драматического театра. М., 1977 – 1987.Т.1-7.
18. История советского драматического театра. М., 1966-1971. Т.1-6.
19. История советского театроведения. Очерки. 1917-194I. М., 1981.
20. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992.
21. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М, 2003.
22. Немирович-Данченко В.И. Письма в 4-х томах. М, 2003.
23. Марков П.А. О театре. М., 1974-1977. Т. 1-4.
24. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, беседы… в 2-т, 1984.
25. Мейерхольд В.Э. Наследие, тт. 1-3, 1998-2010
26. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.
27. Очерки истории русской театральной критики. Л., 1976, 1979. Т.1-2.
28. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977

29. Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972.
30. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М.,1969.
31. Русская художественная культура конца XIX - начала XX в. М., 1968. Кн.1.
32. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979.
33. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 10 книгах. М., 1988-1998.
34. Станиславский К.С. Этика. М., 1961.
35. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.,1970.
36. Театр в национальной культуре стран центральной и юго-восточной Европы XVIII-XIX вв. М., 1976.
37. Театр Гротовского. М., 1992.
38. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1-2.
39. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978.
40. Щепкин М.С. Сборник материалов в 2 томах. М., 1984.
41. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1996 (второе издание)
42. Эфрос А. Четыре книги. М., 1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству http://biblioteka.portal-etud.ru/
2. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/
5. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/
7. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/
8. Библиотека по истории http://historylib.net/
9. Древнерусское искусство http://www.russiancity.ru/books/bib lio.htm
10. Византийское искусство http://byzantion.ru/techne/techne
11. Труды Д.С.Лихачева по искусству http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove
12. История искусства http://arthistoryresources.net/ARTHLink
13. Искусство эпохи Возрождения и Византии http://www.bibliotekar.ru/index.htm
14. Искусство иконописи http://www.icon-art.info/library
15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum http://www.metmuseum.org/research/metpu blications/all-available-titles

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций по дисциплине «Теория и история искусства» проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации

мыслительной деятельности обучающихся, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации. Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзаменам.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением

5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«**ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА**
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ »

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение …..…….....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……..….3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 7
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения …….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины 8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплин…….....11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...11
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 17
8.2. Интернет-ресурсы.....18
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении..……19
9. Описание материально-технической базы.....19
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине……....20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия и история культуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В программе представлены - история культуры и искусства в их связи с философией, а также основные эстетические категории и проблемы. Закономерно то, что (учитывая специфику театрального ВУЗа) эстетическая тематика и проблематика преобладают в содержании данной программы.

Трудоемкость дисциплины «Философия и история культуры» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели - сформировать общее представление о ходе зарождения, создания и развития представлений о культуре и искусстве на протяжении истории человечества.

Задачи:

- познакомить обучающихся с основными проблемами, связанными с философским осмыслением культуры и искусства;
- сформировать понимание задач и структуры основных направлений в изучении культуры и искусства;
- сформировать навыки применения в профессиональной практике основных моделей построения культуры и искусства;
- научить определять основные проблемы взаимодействия культуры и личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и природы, а также проецировать их на современную социокультурную ситуацию.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Философия и история культуры» входит в

обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте. Дисциплина призвана формировать у обучающегося способность самостоятельного, рефлексивного мышления по научно-философским, культурологическим и эстетическим проблемам. Философия и история культуры тесно связана со всеми гуманитарными, социальными и искусствоведческими дисциплинами учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Философия и история культуры» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия культуры и искусства

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	***Знает:*** - методологию системного похода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. ***Умеет*** - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. ***Владеет навыками*** - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы;

		- разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	***Знает:*** - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; ***Умеет:*** - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; ***Владеет:*** - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;

		- выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации- экзамен		**36**
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	**Тема 1.** Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.	2	2	5		9
2	**Тема 2.** Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.	2	4	6		12
3.	**Тема 3.** Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.	2	4	6		12

4.	**Тема 4.** Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.	2	4	8		14
5.	**Тема 5.** Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.	2	4	6		12
6.	**Тема 6.** Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.	2	-	4		6
7.	**Тема 7.** Основные проблемы современной философии культуры и искусства.	-	2	5		7
8.	**Экзамен**	-	-	-	**36**	**36**
	Итого	**12**	**20**	**40**	**36**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.

Культура и искусство как объекты философского исследования. Многозначность понятия «культура». Культура как система. Духовная и материальная культуры. Искусство как феномен духовной культуры.

Понятие «динамика культуры». Основные механизмы динамики культуры. Социально-культурная детерминация искусства. Проблема типологии культуры.

Функции культуры и искусства.

Язык как феномен культуры. Своеобразие языка искусства. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в искусстве.

Культура и культуры. Диалог культур. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.

Методы исследования культуры и искусства. Общенаучная методология в исследованиях культуры и искусства. Системный, историко-генетический, структурно-функциональный и другие методы исследования культуры.

Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.

Античность как колыбель европейской цивилизации. Развитие античной философии как начало философии культуры и искусства. Вклад софистов в теоретическое осмысление антиномии культура – натура. Связь идеи культуры с идеей воспитания (представление о культуре как результате «возделывания души»). Проблема гармонии и совершенства как центральная проблема античной философии и художественной культуры. Принцип калокагатии. Вклад античных авторов в разработку основ философии культуры и искусства: основные идеи Платона, Аристотеля. Аристотель о миметической природе искусства. Трагедия и катарсис.

Средневековье как культурно-историческая эпоха. Теоцентризм культуры и искусства. Оценка вклада мыслителей средневековья в разработку культурологической и эстетической проблематики. Обоснование понимания

культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати. Символ и образ в средневековом искусстве. Соотношение земной и Божественной красоты. Проблема авторства произведения искусства.

Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения. Античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения. Философия гуманизма. Утверждение понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека в трудах Пико делла Мирандолы. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Появление теории искусства. Искусство как наиболее совершенный способ постижения мира.

Тема 3. Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.

Новое время как культурно-историческая эпоха: коренные перемены в образе жизни, миропонимании, ментальности европейского человека. Апологетика прогресса. Культ разума как доминанта общественного сознания.

Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента. Формирование представления о культуре как достигнутой степени разумности индивида. Апология «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо и обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека. Европоцентризм и критика европейской цивилизации.

Философия немецкого классического идеализма как философия культуры и искусства. Обоснование И. Кантом культуры как моральной ценности и как средства нравственного самосовершенствования человека. Вклад в философию культуры и искусства Г. Гегеля. Эстетические воззрения И. Канта и Г. Гегеля.

Тема 4. Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.

Историко-материалистическое понимание культуры и искусства в марксизме. Понимание генезиса и развития культуры. Обоснование К. Марксом и Ф. Энгельсом тезиса о связи материальной и духовной культуры с типами производства.

Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры как ценности в трудах неокантианцев. Основные идеи Г. Риккерта, В. Виндельбанда, Э. Кассирера. Ценность и символ как базовые категории неокантианства. Обоснование Э. Кассирером трактовки культуры как «символической вселенной».

Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию культуры и искусства. Осмысление проблемы кризиса европейской культуры и искусства как главная тема «философии жизни». «Дионисийское» и «аполлоническое» начало как исток двух различных типов культуры и искусства (Ф. Ницше). «Закат Европы» О. Шпенглера. Аполлоническая,

фаустовская и магическая души различных культур. Связь «души культуры» и искусства.

Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Трактовка художественного творчества как результата сублимации первичных инстинктов.

Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Дегуманизация искусства как наиболее яркое выражение кризиса культуры. Представления о будущем игры и культуры.

Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

Семиотические концепции культуры. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.

Тема 5. Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.

Зарождение теоретических представлений о культуре в русской общественной мысли первой половины XIX века. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.

Представления о культуре Н.А. Бердяева. Сакральный характер культуры. Критика цивилизации и анализ кризиса искусства. Философия творчества в работах Н. А. Бердяева.

Общая оценка вклада П. Сорокина в становление и развитие философии культуры и искусства. Понятие социокультурной динамики. Характерные черты идеациональной, идеалистической и чувственной культур, присущее им своеобразие эстетического сознания.

«Философия общего дела» Н. Ф. Федорова и ее влияние на формирование теории и практики искусства русского авангарда.

Тема 6. Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.

Возникновение постмодернистского искусства в 70-х годах XX века. Основные понятия постмодернистской философии культуры и искусства: языковая игра (Ж.Ф. Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция (Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гваттари), симулякр (Ж. Бодрийяр) и др. Черты постмодернистского искусства по И. Хассану.

Тема 7. Основные проблемы современной философии культуры и искусства.

Массовая и элитарная культура и искусство: специфика и проблема соотношения. Философский анализ массовой культуры и искусства в работах философов XIX-XX века: от критики к апологетике.

Специфика культуры информационного общества. Концепции М. Маклюэна и Э. Тоффлера. Экранная культура и клиповое мышление.

Философские смыслы современного искусства. Пересмотр системы эстетических ценностей в современную эпоху.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- работа с источниками;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой,

формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти или подготовить наглядный материал;

• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Требования к выполнению всех заданий: задания выполняются индивидуально с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут. Необходимо провести анализ рассматриваемых феноменов, процессов, явлений.

1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Предметное поле дисциплины «История и философия культуры и искусства».

2. Сложность определения понятий «культура» и «искусство». Культура как система.
3. Виды духовной культуры. Специфика искусства как феномена духовной культуры.
4. Основные представления о механизмах культурной динамики. Социально-культурная обусловленность искусства.
5. Проблема типологии культуры. Критерии выделения различных типов культуры.
6. Язык как феномен культуры и объект исследования. Язык искусства, его своеобразие и выразительные средства.
7. Диалог культур: проблема понимания в межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.
8. Общенаучные и частнонаучные методы исследования культуры и искусства.

2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Античная философия: от мифа к логосу.
2. Проблема гармонии и совершенства Космоса и человека как центральная проблема античной философии и искусства.
3. Философия культуры и эстетические идеи Платона и Аристотеля. Специфика понимания искусства и его социальной роли. Миметическая природа искусства (мимесис), особенности эстетического переживания (катарсис).
4. Вклад мыслителей средневековья в разработку философии культуры и искусства: основные идеи патристики.
5. Теоцентризм культуры и искусства в Средние века. Понимание культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати.
6. Символ и образ в средневековой культуре и искусстве.
7. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения.
8. Утверждение ренессансного понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека. Ренессансная концепция художественного творчества.

3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента.
2. Философия культуры и искусства Ж.-Ж. Руссо. Обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека.
3. Философия культуры и искусства И. Канта в его трех «Критиках».

4. Идеалистическая философия культуры и искусства Г. Гегеля. Диалектика формы и содержания. Эстетические воззрения Г. Гегеля: представление прекрасном, целях и задачах искусства, идеальном произведении искусства.

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Связь базовых постулатов марксизма с пониманием культуры и искусства, изложенном в работах К. Маркса и Ф. Энгельса.
2. Понятие «ценности». Обоснование понимания культуры и искусства как «совокупности объектов, связанных общезначимыми ценностями» в трудах неокантианцев.
3. Обоснование трактовки культуры как «символической вселенной» в работах Э. Кассирера.
4. Теория аполлонического и дионисийского искусства в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
5. Концепция культуры О. Шпенглера. Связь искусства с «душой» культуры, символика искусства.
6. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Представление о сущности художественного творчества в психоанализе.
7. Семиотические концепции культуры и искусства. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
9. Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.
2. Н.А. Бердяев о противоречии целей искусства целям цивилизации.
3. Представления о динамике культуры и искусства в теории П. Сорокина.
4. Философия русского космизма и ее эстетические аспекты. Влияние идей Н.Ф. Федорова на работы К. Малевича, В. Кандинского.

6. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Постмодернистские концепции философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Общие черты постмодернистского искусства: отказ от канонов, фрагментарность, неопределенность эстетических критериев, многовариантность истолкования, поверхностность как принцип, ирония, игровой характер, цитирование, перформативность.
2. «Древесные» и «ризоматические» культуры в концепции Ж. Делеза и Гватарри.

3. Понимание произведения искусства как текста. Принцип интертекстуальности. «Произведение» и «текст» в концепции Р. Барта.
4. Концепт «смерти автора».

7. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Основные проблемы современной философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Становление постиндустриального общества и их влияние на культуру и искусство.
2. Элитарное и массовое в культуре и искусстве.
3. Специфика и функции массового искусства.
4. Специфика искусства XX-XXI вв. в контексте глобализации и информатизации культуры.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Каган, М. С. Философия культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06178-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/22A257EA-A420-4A5D-BA93-5B5DB932FB37.
2. Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 560 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
3. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06217-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2A88BE11-15C1-4036-91E1-38A8655F2781.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2. Бердяев, Николай Александрович. Смысл истории [Текст] / Н. А. Бердяев. - М : Мысль, 1990. - 175 с. -
3. Бицилли, Петр Михайлович. Место Ренессанса в истории культуры [Текст] / П. М. Бицилли. - СПб : Мифрил, 1996. - 258 с.
4. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общ. ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/721A0E11-B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A.
5. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB7AE2FF-8084-438C-8C5A-247E628B26A0.
6. Бычков В.В. Эстетика М.: КноРус.2012.
7. Гвоздев А.В. Геополитические аспекты философии культуры славянофилов [Электронный ресурс]: монография/ Гвоздев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18563.— ЭБС «IPRbooks
8. Джорджо Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное изд. в одном томе. М. – Альфа-книга. – 2008.
9. Каган, М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06179-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/924E3D62-119A-448F-A294-83207C13C5A0.
10. Культурология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Ф. Кефели [и др.] ; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6456E55-F666-4CAB-9599-629A1FEB2C14.
11. Межуев В. М. Философия культуры [Электронный ресурс] : Ч. 1 / В. М. Межуев ; Моск. гуманит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 932 кв. - М. : Социум, 2002. - 220 с. - Систем. требования: OS ЛЮБАЯ. - Загл. с титул. экран
Мигунов С.А., Хренов Н.А. (сост.) Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М. Прогресс-Традиция. 2008
12. Пивоев В. М. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Пивоев. - 3-е изд. - М. : Акад. Проект ; М. : Гаудеамус, 2009. - 428 с. -

(Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1166-3 :
13. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08968-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74B51794-D01D-4D7E-949A-3AF36BCD3510.
14. Шендрик А.И. Теория культутры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. -519 с.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Антропология http://anthropology.ru/ru/index.html
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
3. Библиотека «Вехи. Русская религиозно-философская и художественная литература http://www.vehi.net/
4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов -М.: ИНИОН -INTRADA, 2001. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
5. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
7. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: https://www.gumer.info/
8. Культурология.РФ: https://kulturologia.ru/
9. Гуревич П. Философия культуры: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности аспирантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины